

MUJERES CREADORAS – LAS VISIONES DE HILDEGARDA

Guía didáctica del concierto

Auditorio "Ciudad de León"

Miércoles, 24 de marzo de 2010

Autor@: Concepción de Castro

Índice de contenido

Introducción	3
¿Qué nos proponemos con este concierto?	4
Mujeres, música y sociedad	5
Artículos sobre Música y mujeres	7
Algunas mujeres músicas con su música	11
Música de mujeres para ver, escuchar y descubrir: <i>Home Cinema</i>	17
No te pierdas	18
Actividades para todos	20
¿Sabías que...?	20
Bienvenido estimado público	22
Pasatiempos musicales	24
Y eso...¿a qué me suena? (I)	25
Y eso...¿a qué me suena? (II)	26
Y eso...¿a qué me suena? (III)	27
Análisis del estilo	28
Evaluación	29
Cuestionario de evaluación para profesores	29
Cuestionario de evaluación para alumnos	30
Bibliografía y recursos en Internet	31
Soluciones de actividades	32

El objeto de esta guía no es otro que ofrecer, tanto al profesor como a sus alumnos, como al público en general, una oportunidad para acercarse y conocer un repertorio injustamente tratado. A través de los diferentes contenidos y actividades podremos descubrir una música única, con una entidad propia, que ha estado durante demasiado tiempo silenciada. Esperemos que esta iniciativa, se pueda continuar y mejorar en próximas ediciones para poder así, situar la producción de estas mujeres en el lugar que les corresponde en la historia de la música.

De la misma forma, el contenido de este documento aspira a enriquecer la experiencia que supone la asistencia a un concierto, tratando que la misma sea lo más significativa posible. Para ello, las actividades propuestas se han orientado a favorecer los procesos de reflexión, de escucha activa, de curiosidad y crítica, etc. de los posibles asistentes.

Los materiales elaborados admiten un grado de aplicabilidad bastante amplio. Se pueden trabajar tanto antes de acudir al concierto, en el mismo concierto o después de él. De la misma forma, hay tareas que plantean distinta duración y dificultad, pudiendo adaptarse a los distintos niveles de los alumnos, así como trabajarse de manera independiente, sin necesidad de interrumpir la planificación habitual de la propia asignatura. Desde aquí, nuestro agradecimiento a los profesores que colaboren con su implicación en la aplicación de las actividades aquí propuestas.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE CONCIERTO?

- Conocer y difundir el repertorio musical de mujeres compositoras.
- Dotar de significado la asistencia a un concierto relacionando el contenido del mismo con los propios contenidos del currículo.
- Implicar de manera directa a los oyentes en una escucha activa y crítica.
- Favorecer los procesos de reflexión sobre la música como medio de expresión propio del ser humano, por supuesto sin distinción de género.
- Desarrollar habilidades fundamentales para como la lectura de textos, la relación de conceptos y la búsqueda de la información.
- Recopilar las impresiones de los alumnos a través de sus trabajos, comentarios y producciones.

MUJERES, MÚSICA Y SOCIEDAD

Afortunadamente, son cada vez más los expertos que están realizando una labor de investigación profunda sobre la música compuesta por mujeres. Prueba de esto son por una parte, la cada vez más abundante bibliografía disponible o incluso la información que sobre la producción musical femenina se puede encontrar en Internet; y por otra parte, la acción ejercida por distintas instituciones, editoriales y asociaciones en la publicación, difusión y organización de actividades relacionadas con la creación femenina.

Desde su papel como transmisoras de la tradición oral (y con ello también de la tradición musical) en los diferentes contextos sociales, históricos o culturales hasta su aportación como reconocidas intérpretes, las mujeres han participado en o con la música, en tanto en cuanto la misma ha sido, es y siempre será una necesidad de expresión inherente en el ser humano. Indudablemente nadie cuestiona la presencia de la mujer en determinados campos de la acción musical, en los que por decir de algún modo, su acceso parece haber sido menos restringido. Pero, ¿qué ha pasado con la creación propiamente dicha?; ¿y con otros aspectos del fenómeno musical?; o incluso tampoco sobra preguntar ¿siempre ha sido así o quizás la *musicalidad* de las mujeres ha sido en unas sociedades o épocas más evidente que en otras?.

No cabe duda que estas cuestiones y otras similares que podrían plantearse, están relacionadas con la propia historia de la mujer y su dimensión social. Hoy por hoy, en nuestra *supuestamente avanzada* sociedad occidental, en la que los derechos sociales de las mujeres se van afianzando más de lo que nunca antes lo estuvieron, todavía persisten determinadas resistencias, demasiadas veces escondidas por subsuelos, que impiden una normalización real de la actividad de la mujer y limitan su verdadero potencial.

En lo que a la música se refiere, esto se manifiesta por ejemplo, en la escasa presencia de música compuesta por mujeres en las programaciones anuales de auditorios o en el repertorio habitual de orquestas. Más paradójico si aún cabe, es observar como esta

música constituye todavía una parte ínfima de los contenidos en las programaciones didácticas de escuelas de música y conservatorios. Incluso, con más frecuencia de lo que quizás nos podríamos imaginar, todavía hay quien por puro y duro desconocimiento expresa con una cierta sorpresa: *Pero, ¿es que existen mujeres compositoras?*

Como se puede comprobar, todavía es mucho lo que queda por hacer, tanto en lo musical y artístico, como en otras áreas del conocimiento donde la mujer o bien no ocupa el lugar que le corresponde o bien su capacidad se ve aún pobremente desarrollada cuando no bloqueada. Es obvio, que tanto para paliar esto, como para lograr la consolidación de los derechos de la mujer en el mundo actual (sobre todo en aquellas sociedades donde éstos son más gravemente vulnerados) será preciso el adecuado apoyo institucional a la investigación, a la educación, a la concienciación, y como no a la difusión de la producción femenina, pero también requerirá un compromiso firme por parte de toda la sociedad. De todos nosotr@s dependerá que el talento, sin distinción de género, sea el auténtico recurso con el cual hacer frente a los retos que nos plantea ya, tanto el presente como el futuro.

A continuación, se presenta una propuesta de textos o secciones de textos breves, localizables en su mayoría en la red, en los que se tratan diversas cuestiones sobre mujer y música en distintos períodos históricos. Son una propuesta de lectura, que por sus características resultarán accesibles y de fácil uso en el aula, pudiendo adaptarse a distintos niveles. Con ellos, se pretende favorecer la reflexión y el debate, además de proporcionar información y contenido destacable. Cada uno de ellos se completa con una breve reseña que describe los principales puntos de interés que los mismos ofrecen.

Las mujeres y la música, por Vicente Vázquez **<http://www.uv.es/~rsalvadb/mujeres.html>**

“Cuando se habla de arte, personajes como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, El Greco, Velázquez, por citar algunos, no escapan al conocimiento de una persona con un mínimo de cultura general. Todo el mundo ha oído hablar de ellos alguna vez. Pero, ¿podríamos dar con la misma facilidad un sólo ejemplo de alguna pintora o escultora, contemporánea de cualquiera de los artistas nombrados más arriba?. No es tan fácil ¿verdad?. ¿Acaso no hay representantes del sexo femenino entre los artistas de épocas anteriores?. ¿Acaso existen y por alguna circunstancia han quedado, tanto ellos como su obra, relegados al cruel olvido?. ¿Tendrían Rembrandt o Goya algún "colega" del sexo opuesto?. Pues la verdad, lo desconozco por completo. (No estaría de más que tras leer esto alguno de vosotros os animarais a averiguarlo).

Por lo que a mí respecta, desde hace ya algún tiempo, movido por la curiosidad comencé a buscar información a cerca del tema pero en el campo de la música. Me preguntaba si T. L. de Victoria, J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, R. Schumann, J. Brahms, G. Verdi, R. Wagner, M. Ravel, M de Falla, por citar algunos, tuvieron en su día colegas del sexo femenino. Tras hacer las pertinentes averiguaciones no podéis imaginar ¡cuántas y que agradables sorpresas me he llevado!. Sí, los tuvieron.

Entre las pocas mujeres "músicos" que aparecen en las enciclopedias a algunas se las menciona por ser hermanas, hijas o esposas de afamados compositores. A otras se las menciona por ser personajes de la nobleza que, en su día y por su condición, tuvieron fácil acceso a una enseñanza musical de calidad. Unas destacan sólo como intérpretes; otras, también lo hacen como compositoras. Sin embargo son muchísimos los casos de mujeres que por no estar incluidas en el mismo grupo que las anteriores se han convertido en las grandes olvidadas de estos tratados. Si en las demás artes, como en la música, existen tantas luces por alumbrar, tal vez estemos perdiéndonos demasiadas cosas que con toda seguridad no deseáramos ignorar[....]”

En esa misma página se puede encontrar información muy interesante sobre una selección de mujeres (desde el siglo XI al XIX), que a lo largo de la historia han tenido un sitio dentro de la música más que reseñable. Lo más interesante sin duda de esta selección de compositoras, son algunos nombres de personajes históricos, como Ana Bolena o Leonor de Aquitania y su vinculación con la música.

La gran amnesia de los libros de Historia, por Cristina Fernández e Isabel Escudero.

<http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2002/03/08/aula1015520194.html>

La historia de las mujeres va de la mano de la de la música, aunque no se haya hecho público desde siempre, ni se haya constado en ningún libro. En España, sin ir más lejos, hay que retrotraerse al esplendor de Al-Andalus para localizar en él a las qainas, que eran esclavas cantoras que tañían instrumentos para acompañarse. Eran algo así como las primeras juglaresas de la España musulmana. Conocemos el nombre de algunas de las más famosas como Qoalam o Fadl.

Ya en la sociedad cristiana, hay que mencionar a las monjas que, en el siglo XIV escribieron la música del famoso Códice de las Huelgas, que recoge sobre todo cánticos del Ars Antiqua. Estas monjas cistercienses, aunque anónimas, eran ya importantes compositoras de música litúrgica.

Y en el Barroco, ¿cómo no mencionar el papel que como intérprete de clave y compositora desempeñó la reina María Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VI? De origen portugués, se trajo a la corte de España al célebre Domenico Scarlatti, quien escribió para ella casi todas sus sonatas. Esta reina tan filarmónica, protegió a una curiosa troupe de mujeres empresarias, compositoras e intérpretes que arrendaron el Teatro de los Caños del Peral (antecedente del madrileño Teatro Real) entre los años 1735 y 1737. Como eran conscientes de lo difícil que lo tenía una compañía formada sólo por mujeres en aquella época, aprovecharon la melomanía de Doña Bárbara para dedicarle la mayor parte de las obras allí representadas y así asegurarse su favor y el sustento. Lo cierto es que las mujeres han tenido que hacer mucho para ganarse su sitio en la música. Aún hoy les es difícil, pero ahí siguen, luchando...

Además de algunas anécdotas y curiosidades aquí se encuentra una interesante descripción de la función *alfabetizadora musical*, como muy bien indican las autoras, que muchas mujeres han ejercido dentro de sus propios hogares.

Las compositoras en el romanticismo, por M.ª Luisa Ozaita. http://www.confutatisweb.com/Las_Compositoras_en_el_romanticismo.html

[...] El XIX es un siglo lleno de cambios de todo tipo, sociales, económicos y por tanto artísticos. No podemos perder de vista que las mujeres hemos participado en la vida cotidiana de la misma manera que el hombre aún cuando no se nos haya reconocido nuestros méritos y aunque haya habido casos en que nos ha costado la cabeza en sentido literal. Desde el último tercio del siglo XVIII a la primera mitad del XIX, se producen una serie de cambios que tendrán una gran importancia [...].

Lo apuntado anteriormente en lo social tendrá en lo musical importantes consecuencias. La clase social emergente, la burguesía, querrá imitar los usos y costumbres de los poderosos, y en consecuencia las salas, que anteriormente eran de pequeño tamaño, ya que solo el rey y la corte podían asistir a sus representaciones y a los conciertos, amplían sus dimensiones y el número de asistentes se multiplica.

A finales del siglo XVIII se inventa un nuevo instrumento a partir del clavicordio: el piano. El piano era el instrumento que en ese momento se convierte en imprescindible en las casas de las familias burguesas que querían demostrar ser cultas y que pertenecían a un determinado status social. Ello tiene como consecuencia que la mayoría de las hijas de las familias con un cierto nivel económico y una buena situación social reciban clases de piano, algo tan conveniente por otro lado como saber bordar u otras habilidades consideradas femeninas y que facilitarán una boda ventajosa; llegando en algunos casos a destacar en la interpretación musical. Como ocurría con los varones, también las mujeres componen para el instrumento en boga y presentan en público sus propias obras cuando se lo permiten. [...]

En esta artículo también se puede encontrar información biográfica sobre mujeres que son claramente representantes de la época romántica, tales como Fanny Mendelssohn (hermana de Félix Mendelssohn), Clara Wieck (esposa de Robert Schumann), la quizás menos conocida María Szymanowska y la española María Malibrán (esposa de Charles Beriot), entre otras.

Mª Luisa Ozaita es autora de los capítulos dedicados a las compositoras españolas en el libro *Las mujeres en la música*, de Patricia Adkins Chiti, de Alianza Editorial.

La mujer en la música. El siglo XIX y XX, por Antonio J. Ortega Bernal.

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/mujermusica.html>

A lo largo de estos siglos la mujer se ha ido incorporando paulatinamente y de lleno a la música. En el siglo XIX, para poder publicar sus composiciones la mujer era obligada a hacerlo bajo seudónimo, como por ejemplo Jeanine Baganier, compositora francesa que consiguió el primer Premio de Piano del Conservatorio de París, y que compuso más de 60 obras para piano y publicaba bajo el pseudónimo de Freddy Anoka.

En 1893, Adelaida Luise Thomas, pianista inglesa aprobó todos sus exámenes para obtener el título de Bachiller en Música, pero no lo pudo recibir por el hecho de ser mujer.

También en honor a la verdad, debemos decir que uno de los premios más codiciados en el mundo de la música, el de la Academia de Bellas Artes de París; fue otorgado en varias oportunidades a una mujer durante este siglo.

En España destaca el caso de Blanche Selva, nacida en 1881, pianista, pedagoga y musicóloga afincada en Barcelona, impulsora de la Academia de Música de Barcelona. Es a partir del siglo XX y sobre todo del primer cuarto, cuando se produce gradualmente un proceso que llega hasta nuestros días, en el cual la mujer ha llegado a estar presente como compositora, instrumentista, pedagoga y directora en Orquestas y Conservatorios, pasando a tener un peso relevante en este arte.[....]

En esta práctica página de la Junta de Andalucía se puede disfrutar de una aproximación al binomio música y mujer a lo largo de las distintas épocas. En este capítulo específico se hace referencia a los usos y costumbres, relacionados con la normalización de la actividad musical de las mujeres a lo largo de los siglos XIX y XX. Los distintos artículos dedicados a la Antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, la Época clásica o el Romanticismo, se acompañan de una propuesta de actividades interactivas original y variada, con la que comprobar el grado de comprensión de los contenidos expuestos.

ALGUNAS MUJERES MÚSICAS CON SU MÚSICA

En este apartado encontraremos las biografías y la descripción de la obra de una selección de compositoras. Algunas de ellas, son ya en la actualidad muy famosas y reconocidas, otras quizás no tanto, pero la variedad de su actividad musical y la versatilidad de su producción hace oportuno que se las incluya. Por supuesto, que aquí si que podemos decir que si bien *no están todas las que son, todas las que están si son.*

HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)

Compositora, sí, pero además escritora, lingüista, predicadora, mística, científica, visionaria y feminista. Es cuando menos excepcional el interés que en las últimas décadas ha despertado esta polifacética abadesa alemana, conocida por algunos como la *Sibila del Rin*. Desde la celebración de los 900 años de su nacimiento, muchas instituciones, estudiosos y por supuesto musicólogos se han encargado de difundir su obra. En el plano musical, el grupo musical *Sequentia*, dedicado a interpretar su obra, ya cuenta con cerca de cincuenta discos registrados. Además músicos de la *New Age* y grupos de rock no han dudado en inspirarse en las ideas musicales de Hildegard. La *Symphonia armonie celestium revelationum*, compuesta por 43 antifonías, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2 sinfonías, 1 aleluya y 1 oratorio, junto con el auto sacramental *Ordo Virtutum*, son hasta la fecha, sus obras conocidas. En la actualidad es posible encontrar en la red mucha información sobre Hildegard von Bingen y su producción, por no hablar de los numerosos libros y publicaciones. Recientemente, la película *Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen*, de la cineasta Margarethe von Trotta, presenta una opción más de acercamiento a su biografía.

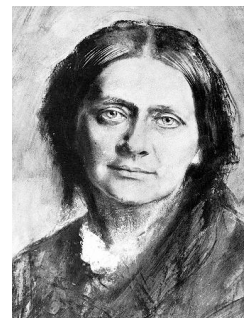
ANA AMALIA DE PRUSIA (1723-1787)

La hermana menor del rey Federico el Grande, mecenas, intérprete y compositora, no sólo ha pasado a la historia por su variada producción que incluye música coral, arias, *lieder*, sonatas y marchas, sino por su tarea como apasionada patrocinadora de las artes. Esta instrumentista que dominaba entre otros el órgano, el violín y la flauta, comenzó a estudiar composición con Johann Phillip Kirnberger, alumno de Bach, que la inició en el arte del contrapunto. A partir de ahí, su pasión por la música de Bach la llevó a crear la *Amalien Bibliothek* en la que reunió música de Bach, Haendel, Kirnberger y Palestrina entre otros, incluyendo tanto manuscritos y partituras originales como copias que la propia princesa encargó para conservar para la posteridad

CLARA WIECK (1819 – 1892)

Esposa del compositor Robert Schumann estudió piano y composición con su padre, Friedrich Wieck. Con tan sólo nueve años era una virtuosa del piano. Fue ella quien presentó en concierto público por primera vez las 32 sonatas para piano de L. van Beethoven. En 1830, Clara compuso su primer *lied* y antes de casarse con Schumann ya había escrito varias polonesas, valsos, romanzas, un primer concierto para piano y orquesta (del que hoy escucharemos la *Romanza*) y un trío para violín, violoncello y piano, pero no hay ninguna composición de los años en los que vivió al lado de Robert. Probablemente, por amor a su marido (aquejado de continuas crisis nerviosas) sacrificó su talento como compositora en esta etapa, dedicándose a enriquecer y difundir el repertorio compuesto por Robert. El estilo

compositivo de Clara Wieck es claramente diferenciado del de su marido siendo en las obras de su último período donde se asientan una madurez y musicalidad propias.

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.

ALMA MARÍA SCHINDLER MAHLER (1879-1964)

La compositora Alma María Schindler creció en el fascinante entorno de la Viena de entre siglos, rodeada de artistas; por citar un ejemplo, entre los amigos de su padre estaban el pintor Gustav Klimt, que realizó varios retratos de ella. Recibió una esmerada educación musical que incluyó entre otros al pianista y organista Josef Labor y al compositor Alexander von Zemlinsky. En 1902, se casó con el compositor y director Gustav Mahler, que en un principio trató de limitar su actividad creadora, como pintora y compositora, aunque finalmente mostró verdadero interés por la obra de su mujer. La apasionante vida de esta fascinante mujer, que se casó en dos ocasiones más (con el arquitecto Walter Gropius y con el dramaturgo Franz Werfel), musa y amiga de artistas (Óskar Kokoschka, Alban Berg) y muy ligada a la intelectualidad de su época inspiró la película *La novia del viento*. La música de Alma Mahler, fundamentalmente sus *lieder*, suele describirse como agresiva y pasional con intervalos inusuales y constantes cambios de armonía, más cercana a la influencia de su maestro, von Zemlinsky, que a su propio marido.

GERMAINE TAILLEFERRE (1892-1983)

La única mujer del Groupe des Six (con Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud y Francis Poulenc), fundado y formado por Erik Satie, que la calificó como "su hija musical", se formó en el Conservatorio de París, en donde se mostró como excelente pianista y ganó sucesivamente el primer premio en Contrapunto y Armonía (1913) y posteriormente en Fuga (1915). Es en esta época cuando conoció y se vinculó entre otros con los compositores Auric, Milhaud y Honegger, pero también con otros artistas como Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, Paul Fort, Fernand Léger y al escultor Emmanuel Centore y más adelante con Picasso, Modigliani y Diaghliev. Merece también especial mención la influencia de Maurice Ravel (de quien recibió consejos sobre Orquestación) y Sonia Delaunay. Su variada producción, que abarca desde óperas, ballets, música de cámara, canciones, conciertos para solistas y obras para piano hasta combinaciones poco comunes de voces e instrumentos (Concierto para dos pianos, coros mudos, saxofones y orquesta, 1934), se ha caracterizado por una continua evolución llegando a experimentar con la politonalidad, el sistema dodecafónico y el serialismo.

REBECCA CLARKE (1886-1979)

De madre alemana y padre americano, Rebecca Clarke nació y se crió en Inglaterra en un ambiente, en donde a pesar del fuerte carácter de su padre, se potenciaron sus aptitudes musicales. Estudió en diferentes instituciones como la *Royal Academy of Music* y el *Royal College of Music*, donde fue una de las primeras alumnas de composición de Sir Charles Stanford. Como intérprete de viola se formó con Lionel Tertis y llegó a ser la primera mujer admitida como profesional en la *Queen's Hall Orchestra*. No solo destacó como solista si no que realizó diversas giras como intérprete de música de cámara al lado de Myra Hess, Adila Fachiri, André Mangeot, Gordon Bryan, Adolphe Hallis, Guilhermina Suggia. La mayor parte de su producción se centra en sesenta arias o *lieder* para canto y piano y varios trabajos instrumentales en los que prima la presencia de su instrumento, la viola. Destacan su *Trío para violín, violoncello y piano* (1921) y la *Sonata para viola y piano* (1919). Las frases largas y el uso sofisticado de armonías y ritmos caracterizan la obra de esta mujer, considerada como una de las compositoras más importantes del período de entreguerras.

CÉCILE LOUSIE STEPHANIE CHAMINADE (1857-1944)

"*Mi pequeño Mozart*" ni más ni menos. Esta es una de las aseveraciones, que desde más de una fuente se asegura que hizo el compositor Georges Bizet sobre el incuestionable talento de la pequeña Cécile. A pesar de la oposición de su padre y gracias al apoyo del compositor, esta compositora, intérprete y directora de orquesta francesa pudo formarse con personalidades como Le Couppéy, Marsick y Godard. A lo largo de su vida, desarrolló una sólida carrera como intérprete, ejecutando sus propias obras, que la llevó por las salas más importantes tanto de Europa como de Estados Unidos. A través de sus conciertos pudo financiar algunos de sus proyectos más ambiciosos, aunque siempre se quejó de las dificultades que conllevaban ese estilo de vida, en tanto en cuanto le impedía dedicarse de pleno a la composición. Aún así, compuso más de 350 obras para una gran variedad de formaciones que en buena parte alcanzaron su justo prestigio.

La *Suite for Orchestra*, el *Concertstück, op. 40* y el ballet *Callirhoe*, son algunas de sus piezas más célebres. Entre otros, recibió el reconocimiento como Caballero de la Legión de honor, una de las más conocidas y afamadas condecoraciones francesas.

CARMEN ALONSO (1950)

Natural de León, realiza sus estudios musicales, en las especialidades de *Piano y Solfeo y Teoría de la Música*, en los conservatorios de León, Valladolid y Madrid con los maestros Joaquín Pildain, Daniel Bravo, Ángel Arias y Ángel Barja, habiendo recibido de éste último una especial influencia. Completa su formación con la realización de los cursos de *posgrado en Musicoterapia*, organizados por la Universidad del País Vasco y con la participación en los cursos de *Metodología Kodály* celebrado en *Esztergom* (Hungria). Su interés por la pedagogía le lleva a elaborar una gran cantidad de material didáctico, además de diversos trabajos para distintas agrupaciones instrumentales, voz y piano, etc. Entre su producción cabe destacar: "*Tierra yerma*" (1992), "*Sonidos para un espacio*" (1993) y *el ciclo de piezas "Amanecer, Atardecer y Anochecer"* (2005), "*Intermezzo*" (2006) para violoncello y piano; "*Danza para una niña*" (1980) "*Luna de noviembre*" (1992) y "*El amor de Melibea*" (2007) para piano; "*Ave María*" (1995), "*Dos almas*" (2008) para soprano y piano, "*Agnus Dei*" (2002) para flauta travesera, viola, violoncello y órgano; y "*Fanfarría*" (2001) para quinteto de metales, etc. En la actualidad es profesora del Conservatorio Profesional de Música de León en las especialidades de Lenguaje Musical y Piano Complementario.

PAMELA WEDGWOOD (1940)

Formada en el *Trinity College of Music* de Londres en las especialidades de trompa, violoncello, piano y composición, esta mujer ha centrado casi toda su actividad en la pedagogía. Desde hace años colabora de manera regular con la editorial Faber Music, para quien elabora repertorio para jóvenes instrumentistas y para principiantes adultos, utilizando elementos de lenguaje jazzístico. Algunas de sus piezas publicadas con más éxito han sido *Jazzin' About, Up grade!* y *It's never too late to play piano*. En la actualidad, es una de las compositoras que cuentan con más prestigio, realizando numerosos talleres de formación en esta área.

KAIJA SAARIAHO (1952)

La producción de esta artista finlandesa formada en Helsinki (en la Academia Sibelius), Darmstadt y París (en el IRCAM, uno de los centro más importantes en la creación y difusión de la música contemporánea) es tremendamente variada, abarcando desde música electrónica, electroacústica, incidental en la que ha incorporado la experimentación con el timbre de elementos tradicionales de la música nórdica y oriental, a otra de factura más tradicional y melódica en la que podemos encontrar un interesante catálogo de obras para diferentes agrupaciones instrumentales, vocales, ballet, ópera e incluso cine. Kaija Saariho ha recibido varios premios a lo largo de su carrera, que la confirman como una de las artistas más destacadas del panorama actual. Recientemente, ha concluido un encargo orquestal para la Filarmónica de Berlín. En su propia página web, se puede encontrar información de gran interés sobre esta artista y su obra.

SOFÍA GUBAIDULINA (1931)

La compositora rusa de origen tártaro Sofía Gubaidulina estudió en un principio composición y piano en el Conservatorio de Kazán (considerada hoy la tercera capital de Rusia) para proseguir posteriormente en el Conservatorio de Moscú. Durante sus estudios, en la época de la Unión Soviética, su música no fue en absoluto bien recibida debido especialmente a su carácter experimental, pero sin embargo sí que recibió el apoyo entre otros del compositor Dimitri Shostakovich, que la animó a que continuara su propio camino. La música de esta compositora se caracteriza entre otros aspectos por su profundidad religiosa, por el uso de combinaciones

instrumentales inusuales, la búsqueda de nuevas sonoridades resultado de experimentar lo más tradicional con lo más vanguardista y la improvisación que toma como base el folklore caucásico, ruso y asiático. Hoy en día es una de las compositoras más reconocidas, su obra ha recibido numerosos premios y además forma parte de la Academia de las Artes de Berlín y de la *Freie Akademie der Künste* de Hamburgo, ciudad en la que reside desde 1992.

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.

INA BOTTELIER (1943)

La compositora holandesa Ina Bottelier se inició en la música a través de la guitarra en el conservatorio de la ciudad de Zwolle. Trabajó durante mucho tiempo con Pereira Arias, que la animó a desarrollar tu talento en la composición. Durante mucho tiempo se ha dedicado a la docencia y desde 1979 ha compuesto numerosas piezas tanto para guitarra sólo como para otras formaciones, como son flauta travesera y guitarra. Además de la pieza *Fiesta de los pájaros*, para estos instrumentos, ha compuesto canciones, una pieza para contrabajo solo, y la pieza *The lament of Art O'leary* para soprano y cuarteto de saxofones.

ELISABETH RAUM (1945)

De origen alemán aunque nacionalizada canadiense desde varios años, oboista de la *Regina Symphony Orchestra* y compositora, cuenta con un repertorio en el que se incluyen 3 óperas, cerca de 60 piezas de música de cámara, 17 trabajos vocales, 1 oratorio, varios ballets, conciertos y música sinfónica. Miembro del Canadian Music Centre, es una de las artistas más accesibles y activas por su capacidad y diversidad de estilos, que recibe una gran cantidad de encargos por parte de instituciones prestigiosas. Su música, muy valorada en países de Norteamérica, Europa, u otros como China o Japón, ha sido muy difundida a través de CBC (*Canadian Broadcasting Corporation*). Existen varios documentales sobre la obra y actividad de esta mujer, como *Like Mother, like Daughter*, en el que se narra el trabajo existente entre compositor e intérprete, a través de una pieza de encargo (un concierto para su propia hija, una joven violinista especialmente talentosa) y como los aspectos de la propia relación familiar se implican en ese trabajo.

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" entre las que se encuentra "Escombros I (Haití, 2.010)", escrita por la propia intérprete. 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 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)

MÚSICA DE MUJERES PARA VER, ESCUCHAR, DESCUBRIR....

HOME CINEMA

A continuación te presentamos algo de la filmografía que hay en relación con las biografías de algunas de las más célebres compositoras, entre las que sin duda destaca Clara Wieck, así como algunos de los últimos títulos estrenados. Las sinopsis de estas películas, dado que algunas es probable que no se hayan estrenado en España, o si lo han hecho ha sido en circuitos no comerciales, están extraídos de páginas como Filmaffinity, MySofa, o incluso las propias páginas promocionales, etc.

Song of love (1947)

En esta película protagonizada por Kathleen Turner, Clara Wieck, desoyendo los consejos de su familia y amigos, Clara Wieck, una prometedor pianista, decide casarse con Robert Schumann, un compositor con muy poco futuro. Tras un matrimonio lleno de problemas, Clara deja su carrera como concertista de piano para dedicarse en cuerpo y alma a su marido y a los siete hijos que ha tenido con él.

Sinfonía de primavera (1983)

Siglo XIX. La película narra la historia de amor entre la joven y hermosa pianista Clara Wieck (Nastassja Kinski) y el compositor Robert Schumann (Herbert Grönemeyer), como también la relación de amor-odio entre Schumann y Friedrich Wieck (Rolf Hoppe), el padre de Clara, cuyo amor por su hija supera lo meramente parental. Wieck presiona a Clara en su carrera como pianista en un esfuerzo por satisfacer sus propias ambiciones artísticas. ¿Qué hubiera sido de Wieck sin Clara? ¿En qué se hubiera convertido Schumann sin ella?

La novia del viento (2001)

Viena, 1902. Alma Schindler, joven apasionada compositora, conoce y se enamora del maestro checo Gustav Mahler.

Copying Beethoven (2006)

Anna Holtz, de 23 años, es una aspirante a compositora con pocos medios que intenta encontrar inspiración y prosperar en la capital mundial de la música, Viena. Anna, que estudia en el conservatorio de música, consigue una recomendación para trabajar en una reconocida editorial y, tras una serie de acontecimientos inesperados, se las ingenia para conseguir la oportunidad de trabajar junto al mayor y más voluble artista vivo: Ludwig van Beethoven.

Cuando, improvisadamente, el escéptico Beethoven la pone a prueba, Anna demuestra sus dotes y su especial valía para la música. El maestro decide aceptarla como copista, lo que da comienzo a una extraordinaria relación que cambiará la vida de ambos.

Geliebte Clara (2008)

Reciente drama histórico sobre la vida de Clara Wieck, realizado por Helma Sanders Brahm.

Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen (2009)

La historia de Hildegard von Bingen, benedictina visionaria del siglo XII que escribió sobre un mundo en perpetuo movimiento, una concepción que se acerca más a la física moderna que las concepciones inamovibles de la Edad Media, y que dejó como legado algunos principios de medicina y unas 80 piezas.

NO TE PIERDAS...

Además de la oferta discográfica, que afortunadamente cada vez es más prolífica, en la red podemos encontrar algunas propuestas para poder escuchar el repertorio de algunas de las compositoras más importantes. Sin incluir, las páginas realizadas sobre algunas autoras (en las que la oferta es muy amplia), y aquellas otras realizadas por las propias artistas con fines de promoción y difusión de su obra (tal como Wedgwood, Sairahoo, Dring o Raum, entre otras) podemos recomendar:

- El poder de la palabra*
- Lastfm*
- Hildegard Publishig Company*
- El atril*

Por otra parte, si estás interesado en buscar partituras de estas compositoras las siguientes páginas constituyen un recurso muy útil:

Werner Icking Music Archive

Proyecto Imslp

También te recomendamos una visita al blog de la **Asociación Mujeres en la Música**, donde encontrarás información actualizada sobre actividades, conciertos, reseñas, etc.; además de un archivo de gran interés sobre música compuesta por mujeres.

Por último, en nuestro blog **PIE "Música para tod@s"** iremos incorporando las aportaciones de nuestros intérpretes.

Los intérpretes nos cuentan.....

Algunas de nuestras propuestas te permitirán leer textos muy interesantes mientras disfrutas de esta música, como en el caso de la página *El poder de la palabra*. No obstante aquí tienes una selección de libros, editados por MAEVA, con los cuales disfrutar y descubrir aspectos sobre la propia historia de la mujer y sus aportaciones a la creación. Tanto sus ilustraciones, como su contenido y comentarios son de gran interés:

De Stefan Bollmann:

Las mujeres que leen son peligrosas

Las mujeres que escriben también son peligrosas

De Thomas Blisniewski:

Las mujeres que no pierden el hilo

Mujer leyendo de Mary Cassat

En la sección Recursos en Internet, encontrarás los enlaces de las páginas aquí indicadas.

ACTIVIDADES PARA TODOS

Dirigido a: Cualquier público, y por supuesto nuestros alumnos

¿Sabías que.....?

- La **Orquesta Filarmónica de Viena**, una de las más importantes del mundo, no permitió que las mujeres fuesen miembros de pleno derecho hasta 1997 (aunque algunas mujeres tocaron con la orquesta, no eran miembros de pleno derecho). ¿Podrías averiguar como se llamaba la primera mujer que participó en esta orquesta? ¿Qué instrumento tocaba?

- Hasta hace poco, el acceso de las mujeres a determinados espacios de la música ha sido muy limitado. Una de las principales causas, es que precisamente durante mucho tiempo, estas limitaciones han sido socialmente aceptadas. **"El lugar de la mujer está en la cocina y no en una orquesta sinfónica"** Desde diversas fuentes, se asegura que esta lapidaria frase fue pronunciada por un famoso director de orquesta. ¿Quién, de los siguientes directores que se citan a continuación, crees que realizó esta desafortunada afirmación?

- ✓ Herbert von Karajan
- ✓ Otto Kemplerer
- ✓ Leonard Bernstein

- Las **romanzas sin palabras**, pequeñas piezas de forma libre, generalmente para piano, alcanzaron una enorme popularidad en la época romántica. Uno de los compositores que hicieron verdaderas pequeñas joyas con esta forma fue Félix Mendelssohn. Pero, ¿qué compositora puede haber creado algunas de las romanzas más bellas y populares de su época? Una pequeña pista, algunos especialistas la consideran la verdadera predecesora de esta forma musical, y además parte de sus piezas aparecieron publicadas bajo el nombre de su famoso hermano.

- ✓ Fanny Mendelssohn
- ✓ Clara Wieck
- ✓ María Szymanowska

- En el libro **Mujer y música: una relación disonante**, Jose Mª Arribas, su autor, realiza una magnífica exposición sobre la participación musical de la mujer en la cultura hispana desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Aquí se nos hablará de la música creada por mujeres en diferentes contextos, desde el monacal al cortesano, desde el musulmán al judío, desde el culto al popular, y también de trovadoras y juglaresas. Pero, ¿cuál consideras que es el significado de la palabra **trobairitz**?

- ✓ Eran trovadoras de origen humilde, que cantaban y componían para el pueblo llano.
- ✓ Eran mujeres de origen noble, que cantaban, componían y recitaban versos en la corte de Occitania en los siglos **XII y XIII**.
- ✓ Eran mujeres de origen noble que componían, recitaban y cantaban música sacra.

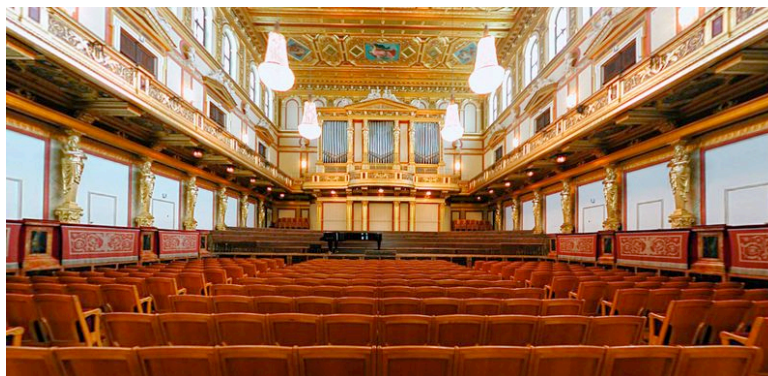

BIENVENIDO ESTIMADO PÚBLICO

Se suele decir que el público que asiste a un concierto de música clásica es un público *entendido*. Y esto, ¿qué quiere decir? Simplemente, que han creado **afición** (sí, sí, como en el fútbol). Y eso, ¿qué significa? Pues que de la misma manera que los aficionados de un club conocen a sus jugadores, la técnica de este deporte, las mejores jugadas y los partidos más importantes. Los **melómanos**, o público entendido, suelen conocer las piezas, los compositores, los intérpretes, las orquestas, etc.; de los conciertos a los que van asistir. Es decir, ponen mucha atención e interés porque así, saben que van a disfrutar mucho más. Esto es, que cuanto más se sabe de música, más gusta y más apetece descubrir.

A lo mejor te planteas esto: : *pues vaya, que si cada vez que voy a un concierto, me lo tengo que preparar..... con la cantidad de deberes que hay*. No te preocupes, afortunadamente en casi todos los conciertos de música clásica encontrarás un programa con el repertorio y la información de más interés para seguirlo. Además, lo más importante es que el tiempo que dure el concierto, será un tiempo para ti y tu imaginación. Podrás si quieres escuchar, leer las notas al programa, dejarte llevar, imaginar, inventar, escribir, emocionarte, reír, o simplemente disfrutar. Puede que incluso, a veces pasa, te puedas aburrir. En ese caso, hasta se puede dormir, claro está, siempre y cuando te abstengas de roncar ya que el que esté a tu lado no le tiene por qué pasar lo mismo.

A continuación, encontrarás una serie de pequeños consejos para la audiencia, además de una serie de actividades para **Iniciados, Melómanos y Posibles Futuros Profesionales**.

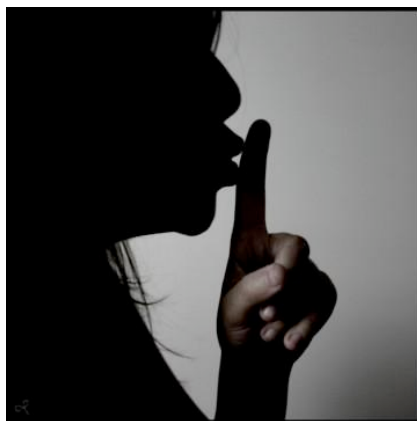

Sala dorada de la Musikverein en Viena

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: **Hildegard von Bingen** no lo lleva y por tanto no os llamará.*
- *Si desconectáis la alarma del reloj veréis cómo escuchando la música de **Clara Wieck, Louise Farrenc, Cécile Chaminade 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 **Sofía Gubaidulina, Elisabeth Raum y Pamela Wedgwood** son grandes amantes de los caramelos de menta pero, eso sí, los desenvuelven antes del concierto.*
- *Recordad, los aplausos, si se merecen al final de cada pieza y con la intensidad que corresponda*
- *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 dormiros, 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.*

PASATIEMPOS MUSICALES

Dirigido a: Alumnos de Enseñanzas Elementales y E.S.O.

Localiza en la siguiente sopa de letras los nombres de cinco compositoras, cuya música hayas escuchado en el concierto, y de cinco compositores relacionados con ellas. Utiliza el rojo para las compositoras y el azul para los compositores.

W R E I C H A D R I N G I N A G
 A G E E M O D W L A C A O N L U
 C L A R K E K I O B E I T C O B
 A L R E C A P E T U L L C I S A
 D O A D F L I C P I U L B M H I
 E P P O S I C K O N X E V A O D
 S C H U M A N N A R R F L H S U
 C Z N I R A V B L O P E U V T L
 I Y D N U F A R R E N C T E A I
 A N B A L E B E A U E R I R K N
 S D M N T E M P S T N E E E O A
 M U C P O U L E N C T E M R V R
 P B I Z E T A R T I G A S Y I I
 T A Y E R Y G E L H A E I D C A
 V O N P R E U S S E N R C N H H
 C H A M I N A D E B U T A B I O

Lee las biografías y explica brevemente qué relación hay entre las compositoras y compositores. Por ejemplo, el estilo de música, la época, la relación personal entre ellos (si es que la hubiera), etc.

Compositora	Compositor	
GUBAIDULINA	SHOSTAKOVICH	<i>Shostakovich animó mucho a la joven Sofía a ser fiel a su propio estilo, innovador y audaz, a pesar de las dificultades que encontró</i>

Y por último, ¿localizas en la sopa de letras a alguna compositora más?

Y ESO ¿A QUÉ ME SUENA? (I)

Dirigido a: Los Iniciados

Scherzo

Louise Farrenc

Vivace

p

cresc.

f

¿Cuál es el título de la pieza completa a la que pertenece este fragmento? ¿Qué instrumentos participan?

¿Qué instrumento realiza esta melodía?

Observa que este fragmento comienza con cuatro compases en silencio. Si escuchas con atención durante el concierto ¿Podrías adivinar qué instrumento precede a esta melodía?

¿Qué significa los términos que aparecen en este fragmento?

Scherzo:

Vivace:

***p*:**

***cresc.*:**

***f*:**

¿Cuáles de estas palabras o indicaciones se refieren al carácter, al *tempo* y a la *dinámica*?

Y ESO ... ¿A QUÉ ME SUENA? (II)

Dirigido a: Los Melómanos

Allegro moderato

Clara Wieck

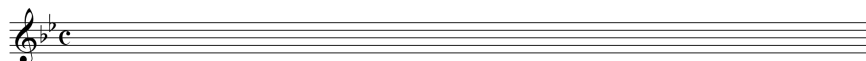

¿En qué tonalidad se encuentra el Trío op. 17 de Clara Wieck? ¿Sabes en qué año compuso Clara esta pieza?

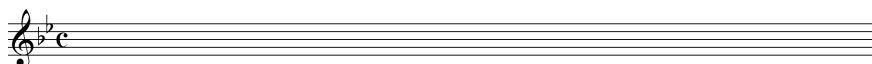
Señala los intervallos que hay entre cada una de las notas de este tema.

¿Podrías escribir los cuatro tipos de escalas menores que le corresponden a esta tonalidad?

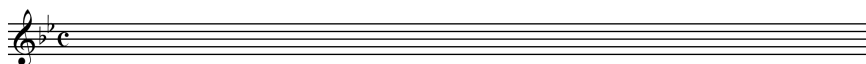
Escala menor natural

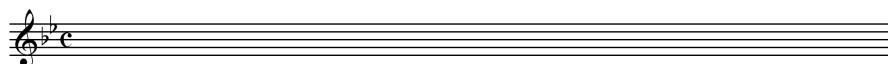
Escala menor armónica

Escala menor melódica

Escala menor dórica

Y ESO ¿A QUÉ ME SUENA? (III)

Dirigido a: Los Posibles Futuros Profesionales

Sometime Maybe

Pam Wedgwood

Quite slow

mf

5

Realiza una improvisación que se base en el tema *Sometime Maybe*, de la compositora Pam Wedgwood. Puedes utilizar distintos tipos de agrupaciones instrumentales. Si además te agrupas con más compañeros, podéis realizar una grabación o escribir una propuesta más elaborada. Podéis dar vuestras aportaciones a vuestro profesor, o bien enviarlas a: Conservatorio Profesional de Música. C/ Santa Nonia, 11, 24003 León ó enviar. Trataremos de publicar las mejores aportaciones en el blog www.pfcmusicaparatodos.blogspot.com, o bien podremos incluirlas en alguna de las actividades de nuestro centro.

Cuando hablamos de instrumentos transpositores nos referimos a instrumentos para los cuales la altura de la nota que suena no corresponde a la altura de la nota escrita. Casi todos los instrumentos transpositores son instrumentos de viento. La regla general es que en una misma familia de instrumentos (clarinetes, saxofones u otros) a una misma posición de los dedos corresponde una misma nota escrita, aunque suene diferente. Esto hace que un instrumentista pueda pasar de un instrumento a otro de la familia sin tener que memorizar ningún cambio de digitación. El uso de instrumentos transpositores facilita la ejecución en tonalidades con varios bemoles o con varios sostenidos. **¿Para qué tipo de saxofón está escrita la pieza de Pam Wedgwood?**

ANÁLISIS DEL ESTILO

Dirigido a: Alumnos de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales y Bachillerato.

En el libro ***El estilo en la música***, Leonard B. Meyer expone: *El análisis estilístico tiene como meta describir los modelos reproducidos en un grupo de obras, descubrir y formular las reglas y estrategias que forman la base de esos modelos y explicar, a la luz de estas construcciones, como las características descritas están relacionadas entre sí.*

Dentro de qué estilo definirías las siguientes piezas. Razona tu respuesta.

- *Juguetes* de Sofía Gubaidulina

- *Scherzo*, del Trío. 45 en mi menor para flauta travesera, violoncello y piano, de Louise Farrenc.

- *Sometime Maybe* para saxofón y piano, de Pamela Wedgwood

Relaciona al menos tres piezas de las que has escuchado en el programa con piezas de tu propio repertorio o que conozcas muy bien, puedes analizar similitudes y diferencias en aspectos relacionados con el estilo, la forma, la textura o el período histórico en el que se enmarcan.

Elige una de las piezas del programa del concierto, entre aquellas que más te gusten y realiza un breve comentario crítico sobre la misma.

EVALUACIÓN

Para profesores asistentes

Modelo de Evaluación de Concierto Didáctico para profesores, proporcionado por Uxue Uriz, profesora de Pedagogía del Conservatorio Superior de Música de Pamplona

	-			+
Nivel de desarrollo de los objetivos del concierto				
Enfoque pedagógico				
Aportaciones				
Aspectos formativos				
Nuevos aprendizajes				

	-			+
Duración				
Importancia del concierto				
Ambientación				
Dinámica y ritmo del concierto				
Relación y proporción música/texto				
Proporción de la secuencia				
Utilización de recursos				

	-			+
Selección musical				
Criterios de selección: coherencia				

	-			+
Lenguaje y terminología: el texto				
Carácter y estilo				
Adecuación				
Nivel de conexión con el público				
Propuestas de participación				

	-			+
Sensación global. Nivel de satisfacción y disfrute				

Propuestas de mejora	
----------------------	--

Para alumn@s

Valora de menos a más tu experiencia en este concierto

	-			+
¿Te ha gustado este concierto?				
¿Te ha parecido interesante?				
¿Te ha resultado divertido?				
¿Tienes la sensación de haber aprendido cosas nuevas?				
¿Crees que la duración es adecuada?				
¿Te gustaría saber más cosas sobre este tema?				
¿Recomendarías este concierto a tus amigos, tu familia?				

¿Qué piezas y/o compositoras te han gustado más? ¿Cuáles menos?	
¿Qué actividad/es has realizado en relación con este concierto?	
¿Con qué actividad/es has disfrutado o aprendido más?	
¿Qué actividades te han resultado más aburridas?	
Si volvieras a un concierto ¿De qué tipo de música, temas, compositores, etc. te gustaría que fuera?	

Tus comentarios y opiniones	
-----------------------------	--

Por último, nos gustaría conocer tus impresiones de este concierto a través de algo más personal. Para ello te proponemos una de estas dos opciones:

- ✓ Realiza un dibujo, fotografía, montaje, *collage*, o trabajo en cualquier otro formato plástico con tus impresiones sobre esta experiencia.
- ✓ Escribe un comentario crítico, de quince a veinte líneas sobre el tema de este concierto o tu opinión sobre esta experiencia.

Estaremos encantados de publicar vuestros mejores trabajos en nuestro blog.

BIBLIOGRAFÍA

- Diccionario Harvard de la Música, de Don Michael Randel; versión española de Luis Carlos Gago. Alianza Editorial. Madrid (1997)
- El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología, de Leonard B. Meyer. Editorial Pirámide. Madrid (2000)
- Historia de las mujeres: Una historia propia. Vol II, de Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser. Instituto de Investigaciones Feministas. Editorial Crítica. Barcelona (1991)
- Las mujeres en la música, de Patricia Adkins Chiti. Alianza Editorial. Madrid (1994)
- Las mujeres y la música: una relación disonante, de Josemi Lorenzo Arribas. Alcalá de Henares, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Centro Asesor de la Mujer (1998)

RECURSOS EN INTERNET

PARTITURAS E INFORMACIÓN

- Editorial Hildegard: <http://www.hildegard.com/composers.php>
- Internacional Music Scores Library "Petrucci" [Biblioteca de partituras musicales de dominio público]: <http://imslp.org/wiki/Category:Composers>
- Werner Icking Music Archive: <http://icking-music-archive.org/ByComposer.php>

MÚSICA E IMÁGENES E INFORMACIÓN

- Asociación Mujeres en la música: <http://www.mujiresenlamusica.blogspot.com/>
- El atril: <http://www.el-atril.com/midis/Mujeres.htm>
- El poder de la palabra: <http://www.epdlp.com/compclasico.php>
- La mujer y la música, selección de textos: <http://www.uv.es/~rsalvadp/mujeres.htm>
- Lastfm: <http://www.lastfm.es/music/>
- PIE "Música para todos": <http://www.pfcmusicaparatoswerner.blogspot.com/>
- Saxofones: <http://www.adolphesax.com>
- Página de la Orquesta Filarmónica de Viena: <http://www.wienerphilharmoniker.at/>
- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Women_composers

TEXTOS SELECCIONADOS

- La mujer en la música, de Antonio J. Ortega Bernal. <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/mujermusica.html>
- Las compositoras en el Romanticismo, de Mª Luisa Otaiza http://www.confutatisweb.com/Las_Compositoras_en_el_romanticismo.html
- Las mujeres y la música, por Vicente Vázquez <http://www.uv.es/~rsalvadp/mujeres.html>
- La gran amnesia de los libros de Historia, por Cristina Fernández e Isabel Escudero. <http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2002/03/08/aula1015520194.html>

PÁGINAS DE COMpositorAS

- Página personal de Rebecca Clarke: <http://www.rebeccaclarke.org/>
- Página personal de Pamela Wedgwood: <http://www.pamwedgwood.com/>
- Página personal de Kaija Saariaho: <http://www.saariaho.org/>
- Página personal de Madeleine Dring: <http://www.madeleinedring.com/>
- Página personal de Elisabeth Raun: <http://www.elisabethraun.com/>

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE INTERÉS

- Compositoras españolas. La creación musical femenina desde la Edad media hasta la actualidad (estudio crítico y catálogo), de VV.AA. Edita Centro de Documentación de Música y Danza INAEM. Madrid (2008)
- Música y músicas, de Gema Salas. Edita la Consejería de Educación y Ciencia. Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón (2009)

AGRADECIMIENTO

Desde aquí manifiesto todo mi agradecimiento a los compañer@s del PIE "Música para todos" por los consejos, contribuciones y correcciones realizadas en la presente guía didáctica

SOLUCIONES

¿Sabías que.....?

- La **Orquesta Filarmónica de Viena**, una de las más importantes del mundo, no permitió que las mujeres fuesen miembros de pleno derecho hasta 1997 (aunque algunas mujeres tocaron con la orquesta, no eran miembros de pleno derecho). **En 1997 la primera mujer, Anna Lelkes, se hizo miembro después de tocar con la orquesta como "no-miembro" por más de veinte años. Anna Lelkes era arpista.**
- Hasta hace poco, el acceso de las mujeres a determinados espacios de la música ha sido muy limitado. Una de las principales causas, es que precisamente durante mucho tiempo, estas limitaciones han sido socialmente aceptadas. **"El lugar de la mujer está en la cocina y no en una orquesta sinfónica"** Desde diversas fuentes, se asegura que esta lapidaria frase fue pronunciada por un famoso director de orquesta. ¿Quién, de los siguientes directores que se citan a continuación, crees que realizó esta desafortunada afirmación? **Herbert von Karajan**
- Las **romanzas sin palabras**, pequeñas piezas de forma libre, generalmente para piano, alcanzaron una enorme popularidad en la época romántica. Uno de los compositores que hicieron verdaderas pequeñas joyas con esta forma fue Félix Mendelssohn. Pero, ¿qué compositora puede haber creado algunas de las romanzas más bellas y populares de su época? Una pequeña pista, algunos especialistas la consideran la verdadera predecesora de esta forma musical, y además parte de sus piezas aparecieron publicadas bajo el nombre de su famoso hermano. **Fanny Mendelssohn**
- En el libro **Mujer y música: una relación disonante**, Jose Mª Arribas, su autor, realiza una magnífica exposición sobre la participación musical de la mujer en la cultura hispana desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Aquí se nos hablará de la música creada por mujeres en diferentes contextos, desde el monacal al cortesano, desde el musulmán al judío, desde el culto al popular, y también de trovadoras y juglaresas. Pero, ¿cuál consideras que es el significado de la palabra **trobairitz**? **Eran mujeres de origen noble, que cantaban, componían y recitaban versos en la corte de Occitania en los siglos XII y XIII.**

PASATIEMPO MUSICAL

W	R	E	I	C	H	A	D	R	I	N	G	I	N	A	G
A	G	E	E	M	O	D	W	L	A	C	A	O	N	L	U
C	L	A	R	K	E	K	I	O	B	E	I	T	C	O	B
A	L	R	E	C	A	P	E	T	U	L	L	C	I	S	A
D	O	A	D	F	L	I	C	P	I	U	L	B	M	H	I
E	P	P	O	S	I	C	K	O	N	X	E	V	A	O	D
S	C	H	U	M	A	N	N	A	R	R	F	L	H	S	U
C	Z	N	I	R	A	V	B	L	O	P	E	U	V	T	L
I	Y	D	N	U	F	A	R	R	E	N	C	T	E	A	I
A	N	B	A	L	E	B	E	A	U	E	R	I	R	K	N
S	D	M	N	T	E	M	P	S	T	N	E	E	E	O	A
M	U	C	P	O	U	L	E	N	C	T	E	M	R	V	R
P	B	I	Z	E	T	A	R	T	I	G	A	S	Y	I	I
T	A	Y	E	R	Y	G	E	L	H	A	E	I	D	C	A
V	O	N	P	R	E	U	S	S	E	N	R	C	N	H	H
C	H	A	M	I	N	A	D	E	B	U	T	A	B	I	O

DEFINICIONES

Scherzo: Es un término italiano que significa broma. [...] Desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, es un tipo de movimiento fijo introducido como sustitución del minueto en ciclos de varios movimientos. Los scherzos están normalmente en un compás de $\frac{3}{4}$; su carácter va de lo ligero y juguetón a lo siniestro o lo macabro. La mayoría de los scherzos están en forma binaria reexpositiva. [...]

Vivace: Término italiano que significa animado, vivaz. El término puede indicar un tempo equivalente a allegro o más rápido.[...]

p: Es una indicación "interpretativa" que significa que la pieza o fragmento ha de tocarse suave.

cresc.: Es una indicación "interpretativa" que significa que la sonoridad debe ir creciendo.

f: Es una indicación "interpretativa" que significa que la pieza o fragmento ha de tocarse fuerte.

Las definiciones aquí expuestas han sido extraídas del Diccionario Harvard de la Música

SOBRE EL TRÍO DE CLARA SCHUMANN

Trío op. 17 en **sol menor** para piano, violín y violoncello. [...] El 8 de febrero de 1846 Clara dio a luz a su cuarto hijo, Emil, el primer varón. Pocos meses después la salud mental de Robert volvió a empeorar. Entonces, los Schumann se aferraron a la última esperanza: hacer una cura en Norderney, una de las islas Frisias Orientales, de acuerdo con el consejo de los facultativos. Los Schumann pasaron allí cinco semanas del verano de 1846. En este periodo Clara ultimó la composición de su Trío para piano, que concluyó el 12 de septiembre, aniversario de su boda. [...] (Extracto del artículo El Trío op. 17 de Clara Schumann y su utilidad en los Planes de Coeducación de Leonardo Arenas López, publicado en la Revista Digital para profesionales de la enseñanza, n.º 2 Mayo de 2009, Temas para la educación, de la Federación de enseñanza de CCOO de Andalucía.)

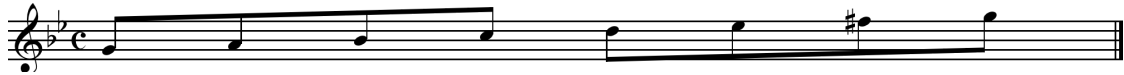
TABLA DE INTERVALOS

	Disminuido	Menores	Justos	Mayores	Aumentados
2ª	0 Tonos	1/2 Tono	X	1 Tono	1 Tono y 1/2
3ª	1 Tono	1 Tono y 1/2	X	2 Tonos	2 Tonos y 1/2
4ª	2 Tonos	X	2 Tonos y 1/2	X	3 Tonos
5ª	3 Tonos	X	3 Tonos y 1/2	X	4 Tonos
6ª	3 Tonos y 1/2	4 Tonos	X	4 Tonos y 1/2	5 Tonos
7ª	4 Tonos y 1/2	5 Tonos	X	5 Tonos y 1/2	6 Tonos
8ª	5 Tonos y 1/2	X	6 Tonos	X	6 Tonos y 1/2

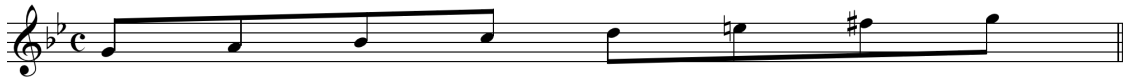
ESCALAS MENORES DE SOL MENOR

Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor.

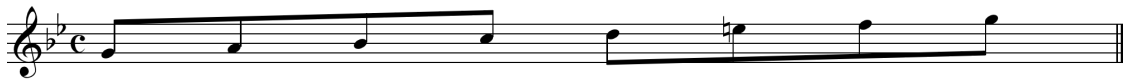
Escala menor armónica

Escala menor melódica

Escala menor dórica

INSTRUMENTOS DEL TEMA *SOMETIME MAYBE*

La interpretación de esta pieza se realiza con un Saxofón Alto en mi bemol y piano.