

ESCUELA DE MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL

CURSOS

Octubre 2021 - junio 2022

I. MÚSICA MEDIEVAL

* DE INICIACIÓN

Dos cursos anuales, de periodicidad quincenal, de interpretación de la música vocal de los períodos: siglos XIII-XV (“INICIACIÓN III”) y siglos IX-XIV (“INICIACIÓN A LA MÚSICA MEDIEVAL TOMANDO COMO HILO CONDUCTOR LAS CANTIGAS DE SANTA MARIA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 800 AÑOS DEL NACIMIENTO DE ALFONSO X, EL SABIO”).

* DE ESPECIALIZACIÓN

Dos cursos monográficos anuales de diez sesiones y un fin de semana. + INFO

II. MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL

Cursos de fin de semana

sobre las músicas de tradición oral vivas (polifonía ibérica y monodia armenia) y de tradición oral y/o manuscrita medieval (música del s. XII de Hildegard von Bingen y música latina compuesta en Bohemia en los s. XIV y XV), y sobre cómo hacer una autoproducción sonora (grabación y montaje). + INFO

III. MÚSICA EN FAMILIA

Música medieval y de tradición oral en familia

Tres cursos de fin de semana en los que niños y adultos colaborarán construyendo instrumentos de todos los tiempos (monocordio y pandero cuadrado) y aprendiendo músicas de tradición oral de hoy y de otras épocas. + INFO

Los cursos descritos son presenciales. Si, por causa de fuerza mayor, no pudieran celebrarse de manera presencial, se pospondrán o se impartirán en formato on-line o a distancia.

La Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral abrió sus puertas en el curso 2016-2017, para que músicos profesionales o aficionados, niños y familias, tengan la oportunidad de conocer y cantar la música de los siglos IX al XV y de nuestra tradición oral. * La Escuela aplica el modelo práctico y esencialmente oral de aprendizaje de la música empleado en la Edad Media y aún hoy en día, en la música tradicional (de ahí la importancia que concede a los ejemplos aún vivos de música de tradición oral de todo el planeta). Pretende restituir el canto y la improvisación melódica y polifónica como herramientas fundamentales del aprendizaje. Así, se empieza cantando y, posteriormente, se enseña la teoría y las notaciones musicales de las distintas épocas. * La Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral está dirigida por Paloma Gutiérrez del Arroyo (www.palomagutierrezdelarroyo.com), cantante especializada en las músicas de la Edad Media y en la enseñanza teórica y práctica de las mismas, que asegura los cursos anuales de especialización y de introducción, así como uno de los cursos de fin de semana dedicados a familias. Este año volverá a contar con la participación, como profesores invitados, de Ana Arnaz, cantante especializada en música antigua y en la música de tradición oral española, Manuel Vilas, arpista especialista en arpas antiguas, Luis Enrique Bustos, actor miembro del Teatro La Zaranda, con Aram y Virginia Kerovpyan, músicos especialistas de la música armenia, con la cantante Catherine Schroeder, especialista en música medieval, con Jota Martínez para actividades de construcción de instrumentos en familia de fin de semana, y con Fernando de Giles para volvernos autosuficientes en la autoproducción sonora (grabación y montaje). Además, contará con otra gran especialista de la música medieval, Brigitte Lesne * Esta Escuela forma parte del proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, centrada en la transmisión del conocimiento y en la investigación pedagógica, que confirió gran importancia a la música culta y folclórica, y relacionada desde sus orígenes con la investigación de la lírica medieval y de la música tradicional. **A QUIÉN SE DIRIGE:** Las enseñanzas de la Escuela están dirigidas, según el curso, a profesionales y aficionados de la música; a estudiantes de conservatorio (grados Elemental a Superior) y de Musicología, Filologías, Arte, Historia, etc. (Licenciatura y Máster); a aficionados y profesionales de la música; a maestros y profesores de música; a personas atraídas por las sonoridades de la música medieval y, además, a niños, músicos o no, e incluso, a familias. * Las horas de los cursos anuales son reconocidas como créditos de libre configuración por la universidad Complutense de Madrid (UCM) para los alumnos de grado y para todos los alumnos de la universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Más información e inscripciones en:

Tel. 91 411 97 14 (de 9 a 15h)
inscripciones@fundacionginer.org
www.fundacionginer.org/musica/index.html

Lugar

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
Paseo del General Martínez Campos, 14
28010 Madrid

Síguenos en

INSTITUCIÓN LIBRE
DE ENSEÑANZA
FUNDACIÓN FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS

Colaboran:

Corporación de
Antiguos Alumnos
y Amigos de la ILE

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Universidad Autónoma
de Madrid

Cuota anual de inscripción a la Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral: 15 euros. Cuota reducida para menores de 25 años: 7,50 euros. Cuota dispensada a alumnos de la UAM.

Descuento del 25% para personas desempleadas y miembros de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ILE.

Se ofrecen tres becas del 50% en uno de los cursos anuales a alumnos de la UAM, seleccionados según criterio de la Escuela (adjúntense un CV y carta de motivación).

I

MÚSICA MEDIEVAL

CURSOS DE INICIACIÓN

Cursos anuales octubre-mayo de periodicidad quincenal, destinados a músicos y aficionados.

♦ INICIACIÓN A LAS MÚSICAS DE LA EDAD MEDIA (III)

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Curso de iniciación al canto de los repertorios medievales, dirigido a profesores y estudiantes de música, así como a aficionados interesados en descubrir, cantando, la música vocal entre los siglos XIV y XV (su sonoridad, sus notaciones, sus lenguas). El trabajo se realiza por tradición oral y sobre fuentes manuscritas originales de ese período.

De este modo, se trabajarán piezas monódicas y polifónicas a partir de la tradición oral, para luego descubrir y entender mejor las notaciones que las codificaron (la mensural franconiana que evolucionó a lo largo del s. XIV y la propia del *trecento* italiano). Se busca así desarrollar la escucha, la memoria, la conciencia del contrapunto y de las proporciones rítmicas, del temperamento (se empleará el temperamento pitagórico)... El repertorio del curso se adaptará a la naturaleza del grupo (al tipo de voces y al ritmo de aprendizaje del alumnado) y consistirá en piezas religiosas y profanas en latín, francés antiguo e italiano medieval del *Ars nova*, del *Ars subtilior* y de la polifonía borgoñona de principios del s. XV..

Doce martes de octubre a mayo de 10:30 a 12:30 h (Total 24 h) • FECHAS: 19 octubre, 16 y 30 noviembre, 21 diciembre 2021; 18 enero, 8 y 22 febrero, 15 marzo, 5 y 26 abril, 10 y 24 mayo 2022. • **Precio:** 250 euros. • **Nº de participantes:** 8 – 18

♦ INICIACIÓN A LA MÚSICA MEDIEVAL (SIGLOS IX-XIV) A PARTIR DEL REPERTORIO DE LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Con motivo de la celebración de los 800 años del nacimiento de Alfonso X, El Sabio, se propone este curso de iniciación al canto de los repertorios medievales relacionados con las Cantigas de Santa María a él atribuidas. El curso está dirigido a profesores y estudiantes de música, así como a aficionados interesados en descubrir, cantando, la música vocal entre los siglos IX y XIV (su sonoridad, sus notaciones, sus lenguas). El trabajo se realiza por tradición oral y sobre fuentes manuscritas originales de ese período.

De este modo, se cantarán piezas monódicas y polifónicas, religiosas y profanas, en galaicoportugués, pero también en latín, occitano medieval, lengua de oïl... todas ellas en estrecha relación con las Cantigas (por haber servido de modelo para su factura, por haberlas inspirado, o por compartir temática, vocalidad y/o modalidad melódica). El trabajo se realizará principalmente por tradición oral, para luego descubrir y entender mejor las notaciones que las codificaron (las neumáticas más antiguas, la modal y la mensural franconiana). El repertorio concreto del curso se adaptará a la naturaleza del grupo (al tipo de voces y al ritmo de aprendizaje del alumnado).

Doce miércoles de enero a mayo de 19 a 21 h (Total 24 h) • FECHAS: 12, 19 y 26 enero, 2, 16 y 23 febrero, 9 y 23 marzo, 6 y 20 abril, 4 y 18 mayo 2022. • **Precio:** 250 euros. • **Nº de participantes:** 8 – 18

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Dos cursos monográficos anuales, de periodicidad mensual, destinados a público adulto, músicos profesionales o aficionados (iniciados o no a los repertorios medievales) para profundizar en la interpretación de la monodía y la polifonía medievales. Como en las ediciones precedentes, el curso de monodía estará abierto no sólo a cantantes sino también a instrumentistas.

La periodicidad y la duración de estos cursos están pensados para favorecer su seguimiento a músicos interesados de fuera de Madrid

♦ MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA III El Sponsus. Un drama litúrgico bilingüe recogido en un manuscrito aquitano del s. XI

Enseñantes: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO (canto), MANUEL VILAS (acompañamiento de la monodía con instrumentos medievales) y LUIS ENRIQUE BUSTOS (escena).

El curso busca poner en escena el *Sponsus*, un drama litúrgico aquitano de finales del s. XI, de la Escuela de St. Martial de Limoges, cuyo texto alterna el latín y la lengua de oc. Para ello, el trabajo incluirá el descubrimiento de la fuente manuscrita, de su notación musical y de su texto, de la modalidad de su música, de la posible vocalidad asociada a su interpretación, etc. La tradición oral, principal fuente de transmisión de la época, será explorada en tanto que punto de partida del trabajo de ensemble. Tendrán cabida voces femeninas y masculinas, así como instrumentos medievales. Son bienvenidos todos aquellos profesionales y aficionados que ya toquen instrumentos medievales (arpa, salterio, flautas, vihuelas de arco, laúd medieval, organetto, etc.).

Anteriores al trabajo de la obra completa, serán el de comprensión y declamación del texto (sin música) y el de improvisación modal (melódica) sobre el mismo. A continuación, todos los alumnos abordarán el repertorio vocalmente, como en la edición dedicada al *Ordo Virtutum* de Hildegard von Bingen, y, una vez conocido, los instrumentistas ahondarán en la problemática del acompañamiento de la monodía con Manuel Vilas en una sesión colectiva y en la de fin de semana. El trabajo del texto y de la escena se realizará con Luis Enrique Bustos (actor y especialista de la puesta en escena) en dos de las primeras sesiones y en la de fin de semana.

Nueve martes de noviembre a junio de 16:30 a 20:30 h (18 enero, 8 y 22 febrero, 15 y 22 marzo, 5 y 26 abril, 10 y 24 mayo 2022); un fin de semana: 4 y 5 de junio de 2022 (sábado y domingo de 10 a 14 h y de 16 a 19:30 h) • (Total 51 horas) • Precio: 500 euros. • **Nº de participantes:** 9 – 14 cantantes y 3-8 instrumentistas.

♦ LAS POLIFONIAS DE LA ESCUELA DE NOTRE-DAME (POLIFONÍA III)

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Curso de interpretación vocal de música de la Escuela de Notre-Dame de París. El trabajo se realizará por tradición oral y sobre las fuentes manuscritas. Se estudiarán los principales manuscritos que nos han transmitido la música de esta escuela, los modos rítmicos y la “notación modal” característica de los manuscritos más antiguos, la “notación franconiana” de manuscritos algo más tardíos, y se ahondará en las prácticas de contrapunto improvisado.

Así: La transmisión oral de estos repertorios se alternará con la lectura de los manuscritos y con prácticas de improvisación polifónica, de forma que, sobre las fuentes se pueda realizar un trabajo más analítico (de ritmos codificados y contrapunto escrito) y, oralmente, se pueda estimular la escucha y la conciencia del contrapunto y abordar características interpretativas como una vocalidad y un temperamento concretos... La conciencia contrapuntística se reforzará con la improvisación de *organa* según los tratados de la época, y siguiendo los ejemplos escritos. El curso contará además con la orientación preciosa de la especialista Brigitte Lesne en una de sus sesiones.

Diez viernes de octubre a mayo de 10 a 14 h (22 octubre, 19 noviembre, 17 diciembre 2021; 28 enero, 25 febrero, 18 marzo, 1 y 22 de abril, 6 y 27 mayo 2022); y el fin de semana: 23 y 24 de abril de 2022 (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) • (Total 51 horas) • Precio: 500 euros. • **Nº de participantes:** 7 – 14 cantantes

II

MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL. CURSOS DE FIN DE SEMANA

Cuatro cursos prácticos de fin de semana de incursión en las músicas de tradición oral y en las de tradición manuscrita medieval, destinados a cantantes profesionales y aficionados. La inscripción on-line a cada curso se abrirá con dos meses exactos de antelación y estará abierta tres semanas. Los cursos de canto armenio, Cantiones Sacrae en Bohemia y música de Hildegard von Bingen no pudieron celebrarse en el curso anterior debido a la situación sanitaria. Aquellas plazas que no se confirmen por los que se inscribieron entonces, se abrirán a la lista de nuevos inscritos.

♦ TRADICIÓN ORAL Y TRADICIÓN MANUSCRITA: CANTAR A HILDEGARD VON BINGEN (s. XII)

Enseñante: CATHERINE SCHROEDER

Curso de canto en el que se trabajarán en grupo piezas compuestas por Hildegard von Bingen (s. XII), y en el que los ya iniciados podrán presentar una pieza en solo o en pequeño conjunto. Se trabajará la continuidad y la precisión de la línea vocal, implicando todo el cuerpo en la generación y la amplificación del sonido.

26 y 27 de marzo de 2022 ● (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) ● (Total 11 horas) ●
Precio: 130 euros. ● N° de participantes: 8 -15

♦ CANTIONES SACRAE EN BOHEMIA, SIGLOS XIV Y XV

Enseñante: BRIGITTE LESNE (www.brigittilesne.fr)

Carlos IV de Luxemburgo (1346-1378), el más ilustre de los reyes de Bohemia, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1355, haciendo de Praga su capital. Ordenó la construcción de la catedral de San Vito y fundó la Universidad de Praga. La villa conoce entonces un período de apogeo cultural, político y económico, y se convierte en uno de los centros europeos de renombre de la composición musical. Paralelamente al repertorio litúrgico, aparece un género completamente nuevo: el de las *cantiones sacrae* (canciones latinas monódicas y polifónicas). El repertorio del curso será enviado con antelación para su estudio, y el trabajo de interpretación se hará en conjunto vocal pequeño y en solista, según la experiencia y la motivación de cada uno.

26 y 27 de febrero de 2022 (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) ● (Total 11 horas) ●
Precio: 130 euros. ● N° de participantes: 8 -15

♦ POLIFONÍAS EN LA TRADICIÓN ORAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: HÍJAR (TERUEL) Y PORTUGAL.

Revitalización de un repertorio y reconstrucción de una práctica

Enseñante: ANA ARNAZ DE HOYOS (<http://anaarnaz.com>)

Curso dedicado a las polifonías provenientes de Híjar (Teruel), recogidas en el cancionero de Miguel Arnaudas (1926) y grabadas por los Rosarieros de Híjar en los años 90, y de Portugal, recogidas (filmadas) por Michel Giacometti a finales de los años 60 y principios de los 70 (y que se encuentran en el archivo de la RTP). El curso está dirigido a músicos profesionales y aficionados familiarizados con la interpretación de la música de tradición oral. La transmisión es exclusivamente oral, así que no es necesario leer música. Partiendo de los pocos restos polifónicos escritos o grabados durante la primera mitad del s. XX en la Península y de las prácticas polifónicas que se han documentado desde el s. XVI en la península, el trabajo de este curso se propone la reconstrucción de una praxis polifónica de carácter tradicional que inspiró al repertorio culto en determinados momentos de la historia de nuestra música.

5 y 6 de febrero de 2022 (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) ● (Total 11 horas) ●
Precio: 120 euros. ● N° de participantes: 8 -20

♦ CANTO MODAL ARMENIO. Un viaje al mundo de los sonidos (II)

Enseñantes: VIRGINIA Y ARAM KEROPPYAN (<https://akn-chant.org/>)

El objetivo principal de este curso es el de sensibilizar a los participantes al canto modal. El trabajo es progresivo: empieza por mantener un bordón y, a través de intervalos de temperamento no igual, continúa por el aprendizaje de piezas armenias, en grupo y exclusivamente por tradición oral.

Dirigido a todos aquellos que quieran iniciarse a los modos musicales, tanto profesionales como aficionados, armenio parlantes o no.

22 y 23 de enero de 2022 ● (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) ● (Total 11 horas) ●
Precio: 120 euros. ● N° de participantes: 8 -20

♦ INICIACIÓN A LA AUTOPRODUCCIÓN SONORA

Enseñante: FERNANDO DE GILES, productor audiovisual.

Un taller teórico-práctico para dotar a los músicos con las herramientas básicas para autoproducirse. Se estudiará el proceso completo de grabación, mezcla y masterización, y se realizarán prácticas de las tres etapas, abordando nociones sobre los micrófonos, su disposición, sus calidades... sobre los softwares de edición (se trabajará con software libre)... Y aprendiendo a grabarse a uno mismo en varias pistas (herramienta muy útil para el estudio y comprensión de la música en general y de las músicas estudiadas en la Escuela en particular).

18 y 19 de diciembre de 2021 ● (sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h, domingo de 10 a 14 h) ● (Total 11 horas) ●
Precio: 120 euros. ● N° de participantes: 5 -12

III

MÚSICA EN FAMILIA

Enseñantes: JOTA MARTÍNEZ, talleres de construcción de instrumentos musicales en familia (<http://www.jotamartinez.com>)
PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO, talleres de trabajo vocal

Nota: La inscripción on-line a cada curso se abrirá con dos meses exactos de antelación y estará abierta tres semanas. *Tres talleres dirigidos a parejas adulto-niño (abuelo-nieto, tío-sobrino, amigos...): Dos para cantar músicas de tradición oral de la Edad Media y aún vivas en nuestra península, con distintas lenguas, estéticas, vocalidades... Y dos para construir juntos varios instrumentos musicales y cantar con ellos. El trabajo en equipo entre adultos y niños resulta ideal para construir instrumentos y para trabajar estos repertorios, descubriendo nuevas lenguas, memorizando nuevas músicas, etc.*

18 y 19 de diciembre de 2021: Historias y músicas viajeras en la Edad Media (niños de 8 a 11 años), con Paloma Gutiérrez del Arroyo.

29 y 30 de enero de 2022: Taller de construcción de un monocordio (instrumento de cuerda) (niños de 8 a 11 años), con Jota Martínez.

5 y 6 de marzo de 2022: Taller de construcción de un pandero cuadrado o “adufe”. (niños a partir de 6 años), con Jota Martínez.

Talleres de dos días de duración: Sábado y domingo de 10:30 a 13:30 h (Total 6 horas) ● Precio: 30 euros por taller y por pareja adulto-niño (25 euros a partir de la inscripción a un segundo taller) euros N° de participantes: 5 - 11 parejas adulto-niño

