

ESCUELA DE MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL 2024-25

CURSOS

OCTUBRE 2024 - JUNIO 2025

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. Este año volverá a contar con la participación de grandes especialistas de las músicas medieval y de tradición oral: Catherine Schroeder, Benjamin Bagby y 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, y, por segundo año, la Escuela contará con Pelva Naik, gran especialista del dhrupad (canto de tradición india) y con las integrantes del Ensemble Cantaderas (Ana Arnaz, June Telletxea, Anne-Marie Lablau-de y Paloma Gutiérrez del Arroyo) para trabajar piezas de tradición oral que cantaron y/o que pudieron cantar las deportadas españolas en los campos de concentración nazis, recogidas principalmente a principios del s. XX.

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, Matemáticas, Física, 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 para los alumnos de grado de la universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la universidad Autónoma de Madrid (UAM).

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 y alumnas de la UAM.

Descuento del 25% para menores de 25 años, 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 y alumnas de grado de la UAM, seleccionados según criterio de la Escuela (adjúntense un CV y carta de motivación, enviados por correo electrónico).

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

+ INFO

I. MÚSICA MEDIEVAL

* **DE INICIACIÓN.** Un curso anual, de periodicidad quincenal, de interpretación de la música vocal del período: siglos XIII-XIV (“INICIACIÓN III”).

* **DE ESPECIALIZACIÓN.** Dos cursos monográficos anuales en MONODIA y POLIFONÍA MEDIEVALES, de diez sesiones y un fin de semana y de nueve sesiones y dos sábados respectivamente.

+ INFO

II. MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL VIVA. Cursos de fin de semana

Cursos de fin de semana sobre músicas de tradición oral vivas (tradición oral española que cantaron o pudieron cantar las deportadas españolas en los campos de concentración nazis, e india del dhrupad) y de tradición oral y/o manuscrita medieval (música del s. XII de Hildegard von Bingen; música del Códice de las Huelgas), y sobre cómo hacer una autoproducción sonora (grabación y montaje).

+ INFO

III. MÚSICA EN FAMILIA Música medieval y de tradición oral en familia

Dos 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.

Los cursos descritos a continuación son presenciales. Si, por causa de fuerza mayor, no pudieran celebrarse de manera presencial, se pospondrán o se impartirán online.

Colaboran:

Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ILE

I MÚSICA MEDIEVAL

CURSO DE INICIACIÓN

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

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

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

www.palomagutierrezdelarroyo.com

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, monódica y polifónica, en latín y lenguas romance, notada entre los siglos XIII y XIV (su sonoridad, sus notaciones...). El trabajo se realiza por tradición oral y, sea en paralelo o a posteriori, sobre fuentes manuscritas originales de ese período. Se busca así desarrollar la escucha y la memoria, y descubrir a través de la experiencia la modalidad propia de aquellos repertorios, los gestos vocales codificados por sus notaciones, los posibles temperamentos, los ritmos, la gramática contrapuntística...

El repertorio del curso se adaptará a la naturaleza del grupo (al tipo de voces y al ritmo de aprendizaje del alumnado).

Fechas y horarios: Doce martes de octubre a junio de 10h30 a 12h30 (24h) ● FECHAS: 15 octubre, 5 y 26 noviembre, 3 diciembre 2024; 14 y 28 enero, 25 febrero, 11 y 25 marzo, 29 abril, 13 mayo y 3 junio 2025.
● Precio: 250 euros ● N° 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.

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

♦ MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA II: CANTAR LOS MANUSCRITOS DE HARTKER

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

www.palomagutierrezdelarroyo.com

Curso de profundización en la interpretación vocal de las primeras fuentes conservadas del canto monódico, en el que se trabajarán los códices copiados por Hartker, un monje del monasterio de St. Gallen que, según las crónicas, permaneció más de dos décadas encerrado en una celda, copiando manuscritos. Concretamente trabajaremos piezas del oficio transcritas en los tomos de invierno y verano de su antifonario (ca. 1000). Profundizaremos en la notación neumática de St. Gall (s. IX-XI) y en la aquitana (s. XI), además de en el gesto vocal que entrañan esos neumas, la modalidad propia de este repertorio y algunas fórmulas melódicas características de cada modo.

Así, se irán alternando el trabajo por tradición oral y sobre las fuentes (ahondando en la paleografía musical) buscando en el proceso dotar al alumnado de herramientas para el análisis y la memorización del repertorio, dada su inherente oralidad. Se alternarán asimismo el canto solista y el canto en schola.

Curso dirigido a cantantes confirmados y aficionados amantes de la monodía y ya iniciados en ella, o interesados en profundizar en el canto libre monódico. Para nuevos inscritos (aquellos que no hayan cursado el MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA I en 2022-23 o MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA Ibis en 2023-24) se ruega que cumplimenten el espacio reservado para la presentación del interesado, explicando su experiencia en monodia medieval.

Fechas y horarios: Diez martes de octubre a mayo de 16.30 a 20.30 (22 octubre, 19 noviembre, 10 diciembre 2024; 21 enero, 4 febrero, 4 marzo, 8 y 22 abril, 6 y 27 mayo 2025); un fin de semana: 29 y 30 de marzo de 2025 (sábado de 10h-14h y de 16h-19h y domingo de 10h-14h. (Total 51h)

● Precio: 500 euros ● N° de participantes: 7-14

♦ LA MÚSICA DEL ARS SUBTILIOR (POLIFONÍA VI)

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

www.palomagutierrezdelarroyo.com

Los avances que el s. XIV francés imprimió en la notación franconiana dieron alas a la composición de piezas con un grado de sutilezas y de juegos rítmicos inauditos. En este curso, se cantarán piezas polifónicas de distintas fuentes francesas e italianas copiadas a caballo entre los siglos XIV y XV, tanto a partir del manuscrito como a través de la tradición oral. Se analizará el contrapunto, las proporciones rítmicas –muchas veces eje estructural de la composición–, se trabajarán el temperamento, la conducción vocal en estos repertorios y la interpretación y pronunciación de sus textos.

Fechas y horarios: Nueve viernes de noviembre a junio de 10 a 14 h (8 noviembre, 13 diciembre 2024; 10 y 31 enero, 7 marzo, 4 y 25 abril, 9 mayo, 6 junio 2025); y dos sábados: 14 de diciembre 2024 y el 5 de abril de 2025 (de 10h-14h y de 16h-19h30). ● (Total 51h)

● Precio: 500 euros ● N° de participantes: 7-14 cantantes

II

MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL

CURSOS DE FIN DE SEMANA

Cinco 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.

◆ CURSO MAGISTRAL: CANTAR EL CODICE DE LAS HUELGAS (SIGLO XIV)

Enseñante: BENJAMIN BAGBY

<https://www.sequentia.org/biographies/bagby/index.html>

Curso magistral impartido por Benjamin Bagby sobre el canto del repertorio del código de las Huelgas. Se trabajarán piezas de esta impresionante fuente medieval: *conductus* y motetes polifónicos, tropos sobre el canto para la misa, lamentos mortuorios y largas *prosaes* meditativas para voz solista, celebraciones de los santos y música para la omnipresente María... El material será enviado con anticipación para el estudio individual, pudiéndose asignar piezas para trabajar de forma solista.

El curso está dirigido a cantantes ya iniciados en la polifonía medieval, familiarizados con las notaciones del s. XIV. Se solicita por tanto que se rellene el espacio dedicado a la presentación del interesado en el formulario de inscripción (a modo de breve carta de motivación, presentando experiencia) para elegir a los candidatos.

Fechas y horarios: 8-9 de marzo de 2025 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas)

● Precio: 140 euros por curso ● N° de participantes activos: 8-14

◆ CANTAR A HILDEGARD VON BINGEN (S. XII)

Enseñantes: 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. **Fechas y**

horarios: 1 y 2 de febrero de 2025 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas)

● Precio: 130 euros por curso. ● N° de participantes: 8-15

◆ INTRODUCCIÓN AL CANTO DE LA TRADICIÓN INDIA DEL *DHRUPAD*

Enseñante: PELVA NAIK

<https://soundcloud.com/pelvanaik> ● IG @pelvanaik

El *Dhrupad* es el género más antiguo en la –milenario– música Clásica India. Pelva Naik vuelve a la Escuela por segundo año consecutivo. Sus talleres combinan varias técnicas, tradicionales y nuevas, de inmersión en la exploración de los Ragas, y en la improvisación en ellos, de respiración... Buscan dar a conocer el estilo *Dhrupad* desde un ángulo innovador y, paralelamente, ayudar a cada participante a descubrir su propia voz, el significado y el propósito último del acto de cantar y de escuchar. Curso dirigido a todas aquellas personas, profesionales y aficionadas, entusiasmadas por aprender y escuchar esta música.

Fechas y horarios: 10 y 11 mayo de 2025 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas)

Precio: 120 euros por curso. ● N° de participantes: 8-20

◆ “OLVIDADAS”. CANTOS DE LAS DEPORTADAS ESPAÑOLAS EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI DE RAVENSBRÜCK

Enseñantes: ANA ARNAZ, JUNE TELLETXE, ANNE MARIE LABLAUDE Y PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

<https://cantaderas.anaarnaz.com/>

El ensemble Cantaderas se ha dedicado los últimos dos años a estudiar los testimonios que dejaron las deportadas españolas que sobrevivieron al campo de concentración de Ravensbrück (Alemania). Este trabajo ha sido posible gracias a la petición y al apoyo del Estado de Brandeburgo en el año 2022, un proyecto que culminó con un concierto homenaje a aquellas mujeres en 2023 con el título de OLVIDADAS.

Paralelamente Cantaderas lleva a cabo desde hace varios años un proyecto denominado “Dando Voces”, que consiste en un taller en el que hace cantar a mujeres canciones recogidas hace un siglo en sus regiones de origen y en un concierto final, para compartir escenario con el repertorio aprendido.

Ambos proyectos, Olvidadas y Dando Voces, se unen en este taller, en el que se trabajarán piezas que las deportadas cantaron en el campo de concentración, y piezas de tradición oral de sus lugares de origen. Las participantes compartirán escenario con Cantaderas en el concierto de clausura de una jornada de estudios dedicada a aquellas mujeres el 24 de mayo en la ILE.

Taller dirigido a todas aquellas personas, profesionales y aficionadas, que quieran cantar y recordar y homenajear en comunidad.

Fechas y horarios: 21 al 24 mayo de 2025 ● Miércoles-Viernes de 17h30 a 20h30. ● Sábado horario a concretar antes del concierto. ● (total un mínimo de 11 horas)

● Precio: 120 euros por curso. ● N° de participantes: 8-20

◆ INICIACIÓN A LA AUTOPRODUCCIÓN SONORA

Enseñante: FERNANDO DE GILES

Productor audiovisual y responsable de los audiovisuales de la Residencia de Estudiantes desde 2001 y de la Institución Libre de Enseñanza desde 2017.

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).

Fechas y horarios: 29 y 30 de marzo de 2025 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas)

● Precio: 120 euros por curso ● N° de participantes: 5-12

Nota: La inscripción on-line a cada curso de fin de semana se abrirá con dos meses exactos de antelación de la fecha de cada curso y estará abierta durante un mes. La candidatura al curso magistral de Benjamin Bagby deberá estar acompañada por una carta de motivación y de presentación de la experiencia (cumplimentando el espacio reservado en el formulario de inscripción).

III MÚSICA EN FAMILIA

Enseñante: JOTA MARTÍNEZ

Talleres de construcción de instrumentos musicales en familia. <http://www.jotamartinez.com>

Dos talleres dirigidos a parejas adulto-niño (abuela-nieto, tío-sobrino, amigos...) 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 repertorios medievales y de tradición, descubriendo nuevas lenguas, memorizando nuevas músicas, etc.

Nota: La inscripción *on-line* a cada curso de fin de semana en familia se abrirá con dos meses exactos de antelación de la fecha de cada curso y estará abierta durante un mes.

Talleres de dos días de duración: Sábado y domingo de 10h30 a 13h30 (total 6 horas)

* **TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE UN PANDERO CUADRADO O "ADUFE"**
(niños a partir de 6 años) **1 y 2 de febrero de 2025 de 10h30-13h30**

* **TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONOCORDIO (INSTRUMENTO DE CUERDA)**
(niños de 8 a 11 años) **10 y 11 de mayo de 2025, de 10h30-13h30**

- **Precio: 30 € por taller y por pareja adulto-niño (25 € a un segundo taller)**
- **Nº de participantes: 5-11 parejas adulto-niño**