

FESTIVAL DE MUJERES ARTISTAS
MÚSICA, DANZA Y ARTES VISUALES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA-TÉCNICA NEOPERCUSIÓN

PLÉYADES

26-27-28 NOVIEMBRE

20:00H. TEATRO GALILEO
CALLE GALILEO, 39. MADRID

NEOPERCUSIÓN

JUANJO GUILLEM, DIRECCIÓN ARTÍSTICA

RAFA GÁLVEZ, DIRECCIÓN TÉCNICA

IVÁN FERRER, NUEVOS MEDIOS

ROSA DÍAZ MAYO, COMISARIA DEL FESTIVAL

MÚSICA, CON M DE MUJER

La diversidad de corrientes y estilos caracteriza la música del siglo XX y XXI, tal como se refleja en estos tres programas que comprende el FESTIVAL PLÉYADES, -26, 27 y 28 de noviembre.

Propuestas artísticas consagradas se dan cita con las actuales emergentes para mostrar la poliédrica creación en las artes escénicas a través de la música acústica, electrónica y acusmática, danza, dramaturgia, instalación, videoarte y performance.

En PLÉYADES las diferentes manifestaciones artísticas establecen vínculos a modo de constelación, a través de la música como eje vertebral, para generar sinergias sugerentes y evocadoras e innovadoras.

El público se adentrará a lo largo de los tres conciertos en la riqueza poliestilística de la creación de hoy, y conocerá nuestro contexto cultural y social a través de artistas relevantes. Ellas trabajan en este proyecto global con el propósito de acercar la sociedad a la creación contemporánea con propuestas de calidad, en las que la mujer es la protagonista.

INSTALACIÓN PERMANENTE

Autora: María María Acha-Kutscher. Artista visual.

Instalación *Fluxus Feminis/Herstorymuseum*.

La instalación consiste en seis dibujos que representan piezas y retratos de artistas, la mayoría de mujeres, como Yoko Ono, Charlotte Moorman, Simone Forti, Yvonne Rainer y Mieko Shiomi, vinculadas al movimiento artístico FLUXUS, que experimentaron con lenguajes como el performance, el arte sonoro o la danza. Sus manifestaciones tuvieron lugar en Estados Unidos, Japón y, especialmente de la mano de John Cage, en Europa. Este autor queda retratado en uno de los dibujos que conforman esta instalación.

MANIFIESTO 19J

La cultura en general, y la música en particular son muestra y reflejo de la sociedad en la que se dan. Mirando nuestros productos culturales, podemos hacernos idea de las características más palpables de la misma, y lo primero que se pone de manifiesto es la escasez de mujeres en los diversos ámbitos que el arte de la música comprende: dirección, composición, interpretación no vinculada al canto, luthería, etc., con mujeres que siguen luchando por poder dedicarse a ámbitos musicales ocupados tradicionalmente por hombres y que reflejan la situación de desigualdad en la que nos encontramos.

En cuanto al terreno histórico, la cuestión de la igualdad de género se torna espinosa, y a pesar de que la historia que leemos en los libros es un relato que da cuenta de los sucesos acontecidos en épocas pasadas, cada relato se elige frente a otros que se acallan, como cada pieza que se escucha se hace frente a otras que se silencian. Todo acto de elección implica priorizar y con cada opción tomada también se está dando un acto de creación de significado que el tiempo acaba objetivando o sencillamente, aceptando como verdadero. Y en ese relato histórico las mujeres dedicadas a la música aparecemos, si es que se da el caso, como meras anécdotas, acontecimientos puntuales que por su valía y talento, merecen aparecer en la historia, frente a esas otras muchas que, en ese acto de decisión que implica escribir la historia, no alcanzan los méritos suficientes como para que la historia se encargue de hacerlas inmortales.

Pero independientemente de que suponerle al relato histórico la cualidad de la justicia es demasiado suponer, lo cierto es que tanto histórica como actualmente, la existencia o no de mujeres en los diferentes ámbitos musicales, requiere un análisis minucioso de una condición previa: la igualdad de contextos. Sólo cuando las condiciones en las que los hombres y mujeres que desarrollan su aporte al arte de la música sean iguales, sólo cuando las responsabilidades extraprofesionales sean las mismas, cuando las dificultades y obstáculos sean los mismos, sólo cuando se busque en nuestra música nuestra valía y no lo que tiene de “femenino”, sólo entonces podremos estar en las condiciones de igualdad previas que nos permitan modificar los números y las estadísticas. Desde la creación de los Premios Nacionales de Música en 1980, sólo dos compositoras y seis intérpretes, cinco de ellas cantantes, han sido consideradas merecedoras de tal galardón.

Esta situación vivida por las mujeres en la música tiene su raíz en los mismos problemas que azotan nuestra sociedad en otros ámbitos: brecha salarial, feminización de la pobreza o violencia de género. Esa raíz es el machismo imperante y una sociedad patriarcal que silencia a las mujeres, sea cual sea el ámbito. Es por esto por lo que desde la Asociación de Mujeres en la Música apoyamos firmemente las reivindicaciones de la Plataforma Feminista Galela y nos sumamos a su voz contra la violencia machista en todas sus dimensiones, de las que nosotras también nos sentimos víctimas.

26 NOVIEMBRE

MÚSICA, VÍDEOARTE Y PERFORMANCE

ASOCIACIÓN MUJERES EN LA MÚSICA / ANDREA SOTO. ACTRIZ.

Manifiesto Mujeres en la Música y las Artes / Autor: Asociación Mujeres en la Música.

NEOPERCUSIÓN.

Juanjo Guillem. Director artístico / Rafa Gálvez. Percusión / Elisa Humanes. Percusión / Nerea Vera. Percusión / Natalia Álvarez. Percusión / Marina Lafarga. Percusión.

Autor: I. Xenakis / *Peaux-Pleiades* (1978) / Para ensemble de percusión.

ELISA VÁZQUEZ DOVAL. PIANO.

Autor: John Cage / *Suite for Toy Piano* (1948) / Para piano de juguete.

AMAYA BARRACHINA. VIOLÍN / ANA CAMPO. VIOLÍN.

Dúo nº 7 *Camila* (1979-1983)

Dúo nº 12 *Daniela*

Dúo nº 13 *Jeanne*

Dúo nº 19 *Annie*

Dúo nº 21 *Fiamma*

Autor: Luciano Berio / Para dos violines.

JUANA GUILLEM. FLAUTA.

Autor: Luciano Berio / *Sequenza I* (1958) / Para flauta.

GRUPO VOCAL FEMINALIA.

Paloma Friedhoff / Rosa Miranda / Manuela Mesa / Helia Martínez / Marta Caamaño.

Patricia González Arroyo. Directora.

Autor: Javier Busto / *Missa Augusta* (2001) Kyrie, Gloria, Sanctus y Agnus Dei / Para coro.

AVELINA VIDAL SEARA. GUITARRA.

Autor: Tania León / *Paisanos semos! (We's Hillbillies)* (1984) / Para guitarra sola.

CARMEN GUILLEM. OBOE / NEOPERCUSIÓN.

Autor: Mario Lavista / *Marsias* (2005) / Para oboe y copas de cristal.

CRISTINA PALMESE. ARQUITECTA / MÓNICA GRACIA. ACTRIZ /

JOSE LUIS CARLES. COMPOSITOR.

Autores: Cristina Palmese, Mónica Gracia, Jose Luis Carles.

VIDEOARTE: *Rosita al espejo* (2019).

El marco para este Festival se dibuja de la mano de María María Acha-Kutschner con una Instalación titulada *Fluxus Feminis/Herstorymuseum*, la cual representa la historia del arte y de la cultura con las mujeres como protagonistas. Un contexto y pretexto idóneo para la representación dramática del *Manifiesto Mujeres en la Música y las Artes* con el que abre este primer concierto.

Con título homólogo al Festival, *Pleiades* de I. Xenakis, -*Peaux*, segundo movimiento-, se pone de relieve el concepto de la piel a través de instrumentos de percusión con parche. Esta obra nos envuelve con sonidos curtidos para adentrarnos, por una parte, en la calidez del material, el mismo que envuelve al cuerpo, y por otra, en la esencia corpórea a través del ritmo.

La imaginaria del compositor se extiende a través de la riqueza percusiva del mismo modo que lo hace J. Cage en la siguiente obra, *Suite for Toy Piano*. En este caso se suma la ironía y el humor de este creador al intentar interpretar las demandas de una partitura en un instrumento de juguete sin posibilidades expresivas. A su vez pone de relieve el concepto de simplicidad que le es tan propio a Cage.

Luciano Berio compuso un centenar de *Dúos para violín*, entre los que constan estos cinco que se interpretan hoy. Representan una pequeña muestra de un caleidoscopio estilístico, cuyo denominador común es la evocación de sus títulos a las mujeres dedicatarias. Y del mismo compositor escuchamos la primera *Sequenza*, - para flauta-, que igualmente forma parte de un compendio de composiciones dedicados a diversos instrumentos solistas. En este caso la partitura representa un reto expresivo para la intérprete.

Uno de los autores más consagrados en el ámbito de la música coral española es Javier Busto, de quien oímos la *Missa Augusta* para coro de voces blancas y cuyas armonías no pasarán desapercibidas, por su belleza y sutileza. Seguidamente, la guitarra cobra protagonismo con *¡Paisanos semos!* de Tania León, en esta obra el lenguaje contemporáneo extrae la riqueza sonora del instrumento y sus posibilidades rítmicas más diversas.

Con una mirada a la tradición clásica y bajo el juicio de las Musas, se interpreta *Marsias* para flauta y copas de cristal de Mario Lavista. Una partitura que revive la música griega, cuya esencia materializa el oboe, - por su afinidad al aulós-, y su poder expresivo, con la sutileza del sonido etéreo de las copas.

El concierto cierra con la puesta en escena del monólogo, *Rosita al espejo*, sobre la obra *Doña Rosita la Soltera* de García Lorca, que plasma la mirada de una mujer en diferentes etapas de su vida a través de la captación de la imagen, la expresividad de una actriz y la música que cohesionan el paradigma derivativo del videoarte.

27 NOVIEMBRE
MÚSICA, DANZA E IMAGEN

CELIA ALCEDO. MEZZOSOPRANO / NEOPERCUSIÓN.

Juanjo Guillem. Director artístico / Rafa Gálvez. Director técnico / Marina Lafarga. Percusión / Alejandro Tur. Percusión.

Autor: György Ligeti / *Síppal, Dobbal, Nádtühegedüvel* (2000)

1. *Keserédes*
2. *Kuli*

Para mezzosoprano y cuatro percusionistas.

LAURA ASENSIO. CONTRABAJO / MAR AGUILÓ. BAILARINA /
MARÍA BERENGUER. MARIMBA.

Autor: Arvo Pärt / *Spiegel im Spiegel* (1978) / Para contrabajo, marimba y bailarina.

PILAR FONTALBA. OBOE.

Autora: Carolina Cerezo / *Own anthem* (2018) / Para oboe y electrónica.

BEATRIZ TIRADO. SAXOFÓN.

Autor: Gabriel Erkoreka / *Duduk I* (2000) / Para saxofón soprano solo.

ANA MARGULES. FLAUTA DE PICO.

Autor: Gabriela Ortiz / *Canto a Hanna* (2005) / Para flauta de pico Tenor.

SARA AGUEDA. ARPA HISTÓRICA.

Dolor heredado. Performance. (2019)

Autora del vídeo: Alice Botelho / Texto: María de Zayas / Para arpa y vídeo.

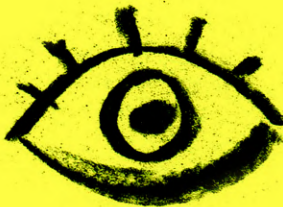

La música entra en escena con una obra de György Ligeti, quien pone voz de mujer a los textos de Sándor Weöres: *Síppal, dobbal, nádihegedüvel* con elementos de la música folklórica transilvana acompañados de la percusión. Este precedente prepara al público para la captación rítmica de la siguiente pieza, *Spiegel im Spiegel* de Arvo Pärt, en versión para contrabajo, marimba y bailarina. Una obra de estilo minimalista que hace referencia al infinito a través de planos que se repiten con pequeñas variaciones y a su vez, mantiene latente la sensación corporal a través de la bailarina.

Tras la fusión de música y danza escuchamos *Own anthem* de Carolina Cerezo para oboe y electrónica, como muestra de las tendencias contemporáneas de fusión y nuevos medios, una experiencia de espacialidad sonora que despierta todos los sentidos del oyente. A continuación, *Duduk I* de Gabriel Erkoreka nos transporta a las escalas y modos armenios, cultura de la que toma el nombre, -duduk es el oboe armenio. La obra busca el acercamiento a aquella cultura sonora y pone énfasis en el valor del silencio.

Canto a Hanna de Gabriela Ortiz está dedicada a la intérprete y en palabras de la autora << es un canto esencial a esa unión, en donde lo lejano y lo nuevo se funden para acercarnos a nuestra historia viva, un canto de vida y de espiritualidad, de amor de tristeza y de alegría, un expresivo mensaje de convivencia y de humanidad, una música de la memoria y la sensibilidad que nos hace reflexionar y soñar en un mundo más justo y más humano>>.

Para cerrar el concierto contamos con una performance de arpa y vídeo titulado *Dolor heredado* sobre texto de una de las escritoras más representativas del Siglo de Oro español, María de Zayas y vídeo de Alice Botelho. Un final indeterminado y expectante que aúna el timbre cristalino del arpa y la voz humana.

28 NOVIEMBRE

SONIDERO 1.5: PLÉYADES
CONCIERTO DE MÚSICA ACUSMÁTICA

Selección de obras y difusión: Iván Ferrer-Orozco

ROCÍO CANO VALIÑO. COMPOSITORA.

Asterion (2018)

BEATRIZ FERREYRA. COMPOSITORA.

Dans Un Point Infini (2006)

ANNETE VANDE GORNE. COMPOSITORA.

Haiku: Winter (2017)

CHARO CALVO. COMPOSITORA.

Hertziana (2018)

ELIZABETH ANDERSON. COMPOSITORA.

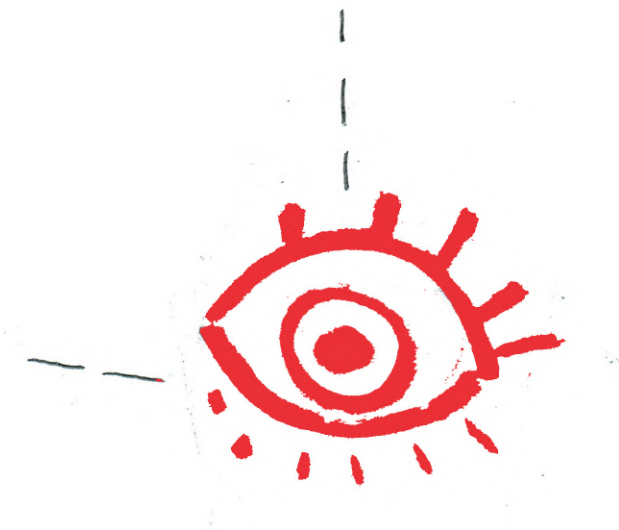
Solar Winds... and Beyond (2014-2015)

EDITH ALONSO. COMPOSITORA.

La tristesse d'hier (2019)

PABLO FREIBERG. COMPOSITOR.

Reflejos In-Condicionados (2012)

Las Pléyades o las siete hermanas constituyen un cúmulo estelar representado en este último programa del Festival de Mujeres Artistas por siete obras de música acusmática.

Rocío Cano Valiño, se inspira en el cuento de “La casa de Asterión” de J. L. Borges para componer *Astherion*. La historia relata la vida del minotauro llamado Asterión que vive en un inmenso laberinto, un hogar y una prisión que representa lo finito e infinito por el que conduce al auditor. El final de la obra releta un enfrentamiento entre Teseo y el minotauro que acaba con el último suspiro de Asterión.

Beatriz Ferreyra con su obra *Dans Un Point Infini* retoma el concepto de infinito, pero en esta ocasión a partir de unos ejercicios técnicos interpretados por la violinista Verónica Kadlubkiewicz a quien está dedicada la obra. Además, rinde homenaje a la compositora Grażyna Bacewicz al citar un pasaje de una obra suya, igualmente interpretada por Kadlubkiewicz.

Con *Haiku: Winter* Annete Vande Gorne nos transporta a la cultura japonesa, concretamente a la poesía que da nombre a su obra, haiku. Se trata de una evocación sonora a un tipo de poesía que se usa para describir la naturaleza, en este caso teñida de invierno.

Por su parte, Charo Calvo nos presenta *Hertziana*, una fonografía de tristeza en la que hay una marcada frecuencia sonora del dolor que toma vida y lucha en un medio con el que interacciona a través del contacto con otros cuerpos y elementos del entorno.

Los vientos solares inspiran la obra de Elizabeth Anderson, *Solar Winds... and Beyond*, en memoria de la cultura maya y el culto al Sol. La autora expone que se trata de << fenómenos electromagnéticos producidos por la Tierra, así como otros fenómenos astronómicos, y constituye un viaje aural celestial imaginario desde la perspectiva del oyente que es la Tierra>>.

La tristesse d'hier de Edith Alonso, presenta un tratamiento muy interesante de los sonidos para evocar a la tristeza, como un recuerdo del pasado, en consonancia con su planteamiento de creación sonora <<con anclaje social y la fe en la humanidad>>.

El cierre del programa corre a cargo de Pablo Freiberg con su composición *Reflejos In-Condicionados*, en la que según el autor << se presentan conjuntos de sonidos percusivos, percibidos sintéticamente y que inducen a determinados procesos en los parciales de los sonidos largos subsiguientes. Tales procesos evocan en el oyente diferentes niveles de escucha analítica>>. En otras secciones de la obra los procedimientos compositivos se basan en la cita, o también en una <<estrategia extramusical llamada Composición Neuropsicológica>>, además de juegos sincrónicos y polirrítmicos.

TEXTOS DE ROSA DÍAZ MAYO

NEOpercusión
1990

WWW.NEOPERCUSION.ES