

La música de las silenciadas.

Un legado de lucha y superación.

ÁLVARO VEGA BÁSCONES

La música de las silenciadas.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué no hay figuras femeninas entre los grandes compositores de la historia? ¿Las obras de las compositoras son de menor calidad que las compuestas por hombres? ¿Por qué las salas de conciertos programan casi en su totalidad obras compuestas por hombres?

Estas y otras muchas preguntas serán resueltas a lo largo de este proyecto, enfocado en rescatar y divulgar obras de compositoras con el objetivo de ponerlas en valor y darlas cabida en las programaciones de música clásica..

DESAROLLO Y OBJETIVOS

En un formato de concierto-conferencia, de una hora de duración, se presentan diversas tradiciones musicales cuyo eje vertebrador es la figura de la **mujer compositora**. Con ello, buscan **rescatar y poner en valor** las obras de quienes lucharon por ser reconocidas en una profesión históricamente dominada por figuras masculinas. .

La actuación se estructura en **dos partes**: la conferencia y el concierto. Ambas partes suceden en el tiempo de forma intercalada. Para desarrollar el proyecto, en primer lugar se expone la temática y el contenido del mismo, posteriormente, antes de interpretar cada una de las obras que conforman el programa del concierto, se presenta la vida y obra de la compositora.

El programa pone en valor la música de mujeres como **Cécile Chaminade, Mel Bonis, Clémence de Grandval y Katherine Hoover**, cuyas obras poseen una gran calidad musical y no gozan de todo el reconocimiento que merecen.

A lo largo de su vida se han visto opacadas por los grandes compositores de su época. Esto provocó que firmaran sus obras con **seudónimos** para evitar ser juzgadas por el simple hecho de ser mujeres que desempeñan una profesión tradicionalmente reservada a los hombres. Es por ello que este programa quiere dar cabida a la interpretación de estas obras, para divulgarlas y valorarlas como sin duda se merecen.

PROGRAMA DE CONCIERTO

Introducción

Se presenta el contenido del proyecto, tanto las obras que se van a interpretar, como a las compositoras y el fin del mismo.

Mel Bonis - Sonata para flauta y piano op. 64

Se presenta su vida y obra. Posteriormente se interpretan la Sonata.

Katherine Hoover - Winter Spirits

Se expone su vida y obra. Seguidamente se interpreta su obra para flauta sola.

Clémence de Grandval - Suite para flauta y piano

Se desarrolla su vida y obra. A continuación se interpreta su la suite.

Cécile Chaminade - Concertino op. 107

Se desarrolla su vida y obra. A continuación se interpreta el concertino.

Mel Bonis

Mélanie Hélène Bonis Mélanie Hélène Bonis fue una prolífica compositora francesa de finales del romanticismo. Empezó a aprender piano de forma autodidacta y posteriormente estudió en el conservatorio donde fue compañera de Claude Debussy, Gabriel Pierné y recibió clases por parte de César Franck. Debido a las dificultades encontradas por las mujeres que deseaban componer, adoptó la forma más andrógina de su primer nombre, "Mel", para firmar sus obras.

Sonata para flauta y piano Op. 64

La falta de sonatas en el repertorio romántico de la flauta travesera hace que esta obra cobre aún mayor importancia. Junto con "Undine" de Reinecke, forman las dos grandes sonatas para este instrumento en este periodo.

Está dedicada a Louis Fleury, quien fue profesor del conservatorio de París e íntimo amigo de la compositora.

Katherine Hoover

Compositora americana que falleció recientemente. Su carrera como compositora empezó en la década de los 70, cuando algunas mujeres compositoras empezaron a ser reconocidas. Muchas de sus numerosas obras para flauta sola están inspiradas en temas nativos americanos.

Winter Spirits

Esta obra plasma la idea de la flauta como instrumento invocador de espíritus a través de las melodías. En muchas culturas nativas americanas estos espíritus benéficos, conocidos como kachinas, son una parte aceptada y valorada de la vida. La flauta se ha utilizado para honrar e invitar a su presencia durante incontables siglos.

Índice

Introducción

Desarrollo y objetivos

Profesionales

Cécile Chaminade

Cécile Louise Stéphanie Chaminade (1857 – 1944) figura en la reducida lista de mujeres compositoras que consiguieron forjarse un nombre en la historia de la música clásica. Esta compositora cuenta con un legado de aproximadamente 400 obras publicadas, además de haber sido la primera compositora en recibir el título de Chevalier de la Legión de Honneur (1913), el mayor honor civil otorgado en su país de origen, Francia.

Concertino Op. 107

Esta obra es prácticamente la única composición que se mantiene en el repertorio contemporáneo, habiéndose convertido en indispensable para el repertorio de cualquier currículum actual de flauta travesera. Es, sin duda, su obra más conocida, clasificándose en la posición 85 de la lista Classic 100 Music of France (ABC) en 2012.

Índice

Introducción

Desarrollo y objetivos

Profesionales

Clémence de Grandval

Compositora francesa del periodo romántico. Tuvo un importante reconocimiento durante su vida que decayó tras su fallecimiento. Muchas de sus obras fueron publicadas bajo seudónimos, probablemente para que no se la prejuzgara al tratarse de una mujer compositora. Estudió composición con los grandes compositores Frédéric Chopin y Camille Saint-Saëns.

Suite para flauta y piano

Paul Taffanel, flautista y pedagogo, junto con la pianista Louise Massart estrenaron su Sonata para flauta y piano.

Índice

Introducción

Desarrollo y objetivos

Profesionales

PROFESIONALES

La pianista **Teresa Saiz Rodríguez** inició sus estudios de piano junto a la profesora Laura Garmendia en Santander. Con 14 años dio su primer concierto en el Palacio de Festivales de Santander, y con 18 años fue becada por la Fundación Botín. Ese mismo año accedió al Conservatorio Superior de Música del País Vasco (Musikene), donde estudió bajo la tutela de Marta Zabaleta. Durante su primer curso fue galardonada en el Concurso Internacional de Piano de San Sebastián, y, más adelante, fue premiada para actuar como solista del centro con el concierto no. 27 de Mozart. Gracias a sus méritos en Musikene pudo comenzar su faceta como concertista en diferentes salas de prestigio del País Vasco, como el Orfeón Donostiarra, el Teatro Victoria Eugenia, el Palacio de Miramar o la Sociedad Bilbaína. En 2020 finalizó sus estudios de grado y posteriormente estudió un máster con el pianista portugués Miguel Borges, también con calificación final de sobresaliente.

Su faceta como concertista la ha llevado a actuar en gran parte del territorio nacional, así como en Portugal y Japón, tanto en solitario como en grupo de cámara, y ha participado en festivales de renombre, como el ciclo “Mozart vs Brahms” de la Fundación Donostia Musika, los conciertos que organiza la Fundación Kutxa, Juventudes Musicales en Bilbao y Mallorca, y los festivales de “Quincena Musical” y “Música-Musika”. Entre sus proyectos como solista cabe destacar su debut interpretando “Rhapsody in Blue” bajo la batuta de José Rafael Pascual Vilaplana, y su actuación junto a la promesa del violín Nerea Arriola, en la obra “Kammerkonzert” de Alban Berg, dirigida por Arturo Tamayo.

Actualmente complementa su carrera artística con la docencia siendo profesora de piano del Conservatorio Ataúlfo Argenta de Santander.

El flautista **Álvaro Vega Bascónes** inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” de Santander con la profesora Lara Manzano. Posteriormente, comienza sus estudios musicales superiores en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, siendo su profesora de flauta travesera Wéndela Claire van Swol. Tras ser becado para realizar un intercambio, obtiene plaza para continuar con sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Amberes, Bélgica, con el profesor Aldo Baerten, donde los concluye con alta distinción, obteniendo así plaza directa para realizar el máster en interpretación, que finaliza con la calificación Cum Laude. En el año 2022 es aceptado para realizar un segundo máster con el profesor Vicens Prats, solista de la orquesta de París, el cual finaliza con matrícula de honor en el año 2023.

Durante sus años de formación ha ganado plazas en formaciones orquestales como: la Joven Orquesta Nacional de Holanda (NJO), donde fue seleccionado como flauta principal en el año 2020, Joven Orquesta de Cantabria (JOSCAN), EGO (Joven Orquesta del País Vasco), Joven Orquesta de Amberes (AJO), Banda Sinfónica de Córdoba y la Orquesta de la Fundación Principie de Asturias. En el año 2022 fue finalista del concurso nacional de flauta travesera Premio Ceuta Flauta en la modalidad de Máster.

Como intérprete ha colaborado con numerosas orquestas profesionales, tales como: Orquesta Simfònica del Vallès, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica del Cantábrico y la Banda Municipal de Castellón.

Durante el curso académico 2020-2021 ha sido profesor de flauta travesera en el conservatorio profesional de música “Ataúlfo Argenta” de Santander, puesto que ostenta nuevamente en la actualidad.

La música de las silenciadas.

Un legado de lucha y superación.

ÁLVARO VEGA BÁSCONES