

II Seminario de Musicología de la UIMP

***Vox feminae*: la mujer como compositora, intérprete y fuente de inspiración en la música medieval**

Huesca

7-9 de septiembre de 2018

PROGRAMA

7 de septiembre

9:30-10:00

Inauguración y entrega de materiales del II Seminario de la UIMP

Alfredo Serreta Oliván / Dr. Mauricio Molina

Presentación del grupo Música y Mujeres: Estudios de Género, Comisión de Trabajo de SEdeM

María Ángeles Zapata Castillo

10:00-11:30

El cuerpo (im)prescindible. Edad Media, musicología, feminismo.

Dr. Josemi Lorenzo Arribas - Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid

La música (la de antes y la de hoy) no solo es algo que suena. Es una expresión cultural, y como tal, susceptible de ser analizada y sometida a crítica; también el cuerpo es un productor continuo de significados. En este sentido, la imagen estereotipada de la Edad Media ayuda poco a la hora de entender cómo mujeres y varones se relacionaron entre sí. Treinta años de estudios musicológicos feministas han demostrado su potente capacidad analítica, que repasaremos aplicados a la música medieval, pero es patente la resistencia a integrar estas cuestiones por parte de quienes no se dedican a ello de manera monográfica, algo que sería impensable con otras especializaciones académicas, o incluso a reinvisibilizarlo *sub specie* de nuevas categorías que arrinconan nuevamente lo que nunca ha estado en el centro.

12:00-13:30

Cantando en lenguas vernáculas: voz, estatus y visceralidad femenina en la canción medieval

Dr. Mauricio Molina – Director del Curso Internacional de Música Medieval de Besalú / Profesor del Centre International de Musique Médiévale de Montpellier

En su *De vulgari eloquentia* Dante Alighieri comenta que a diferencia del latín la lengua vulgar es aprendida y hablada naturalmente por las mujeres. Este concepto ayuda a explicar el uso calculado de las lenguas vernáculas en la canción medieval para representar a la mujer y situarla dentro de la construcción de género y de diferentes moldes sociales tanto positivos como negativos. Por ejemplo, en la canción en latín, la lengua vulgar es utilizada para dar voz a una mujer de poca intelectualidad y nivel social o para acercar al oyente a una de gran dulzura, espiritualidad y visceralidad. En esta sesión se explorará la importancia de la lengua en la creación de identidades de género y se analizarán las diferentes construcciones sociales femeninas generadas por el uso de las lenguas vernáculas en la canción medieval.

17:30-19:00

Voces de mujer en versos de hombres (I): De las *kharxas* mozárabes a la *cantiga de amigo*

Dra. Elvira Fidalgo – Universidad de Santiago de Compostela

De entre la producción poética de la escuela gallego-portuguesa, son las *cantigas de amigo* las que suelen llamar la atención de los estudiosos dada su particularidad dentro del corpus trovadoresco románico. Su notoriedad es producto de diversos factores, pero dos de ellos destacan sobre los demás: la voz que entona el canto tiene timbre femenino y la estructura formal de los poemas recuerda la canción de tipo "tradicional". Aunque ambos rasgos pueden rastrearse en ese magma subyacente que incluye diversas tradiciones –desde las *kharxas* mozárabes hasta la *chanson de femme* de los *trouvères*, pasando por los cantos de tipo popularizante—, es la *cantiga de amigo* la que responde a un lirismo autóctono de carácter tan culto y elevado como la *cantiga de amor*. En esta sesión se definirán los antecedentes de este género, se discutirán sus características formales y se explorará su contexto literario dentro de los registros amorosos de la escuela poética gallego-portuguesa.

21:00-22:30

**Charla extraordinaria y observación astronómica en el Centro Astronómico
Aragonés**

Hildegarda de Bingen: escritora, música, científica y visionaria

Carlos Garcés – Historiador y miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca

La monja y abadesa Hildegarda de Bingen (1098-1179) es una de las figuras intelectuales más destacadas de la historia y también una de las mujeres más apasionantes de la Edad Media. Nada escapó a su interés. Hildegarda fue escritora, poeta, compositora, estudiosa del mundo natural, mística, visionaria e incluso creadora de un alfabeto propio. Su obra dio origen a algunos de los manuscritos iluminados más increíbles del periodo medieval, con escenas que siguen llenándonos de asombro y fascinación. La época en que vivió Hildegarda es igualmente trascendental. Esta presentación de la figura de Hildegarda de Bingen y su época se hará además en un lugar muy especial: el Planetario de Aragón. Las imágenes se proyectarán en la cúpula del planetario, ubicado en el interior de una gran esfera terrestre, lo que convertirá este acercamiento a una de las personalidades más interesantes de la Edad Media en una experiencia realmente única.

8 de septiembre

9:00-10:30

Hildegarda de Bingen (1098-1179) y su música. El peligro de un icono

Dr. Josemi Lorenzo Arribas

La recuperación de la gran figura de la abadesa germana Hildegarda de Bingen en relación con la música es un hecho reciente que arranca de la reivindicación del VIII Centenario de su nacimiento (1998). Hoy, Hildegarda es un *suceso* musical, y se suceden grabaciones y relecturas continuas de su obra. Sin duda, una buena noticia, pero que no deja de entrañar sus riesgos y caer en una secuencia de interpretaciones autorreferenciales que parten más de trayectorias historiográficas que de las propias fuentes. La insistente relación de su música con los éxtasis visionarios es uno de ellos, así como la desencarnación del personaje con respecto al contexto (histórico, social, musical...) que le tocó vivir. Sublimar la figura de la benedictina nos puede llevar a la cómoda vía de la *excepcionalidad*, un peligro que desactiva el potencial de creación de discurso que tiene la historia de las mujeres.

11:00-12:30

Tot jorn ab cant francès: canciones francesas y mujeres en la Edad Media

Dra. Tess Knighton – Institución Milà i Fontanals / CSIC

En su *Llibre de les dones* (c.1396), Francesc Eiximenis critica a las damas por su involucración en la música. Esto pudo haberse debido a la predilección que tenían por las canciones francesas, tan valoradas en círculos cortesanos gracias al mecenazgo que ejercía la reina Violante de Bar en favor del poeta-compositor francés Guillaume de Machaut. Para Eiximenis y otros comentaristas de la época la participación de las mujeres —como intérpretes, oyentes o patronas— en la interpretación de la música era síntoma de la vanidad y frivolidad que, en su opinión, les afligía de naturaleza. En esta ponencia, consideraré en detalle el texto de Eiximenis y sus implicaciones en el papel de la música en la vida socio-cultural de las mujeres a finales de la Edad Media. También exploraré hasta qué punto éstas podían participar en el encargo de obras y de manuscritos musicales y en la interpretación del repertorio cancioneril tanto activa como pasivamente.

17:00-18:30

Beguinas, Monjas y Trobairitz: Música y movimientos religiosos femeninos en la Edad Media

Dra. María Ángeles Zapata – Directora del Festival de Música Antigua de Molina de Segura y del conjunto femenino de música medieval *De Musica*

Desde principios del siglo XII hasta el final de la Edad Media hay un protagonismo de los movimientos monásticos y religiosos femeninos. Asistimos a un periodo de una nueva espiritualidad, donde la mujer tiene un papel relevante en la literatura mística que le confiere cierta libertad. Esta corriente espiritual y los numerosos escritos sobre el amor divino, fueron en el campo espiritual la respuesta al nacimiento de la poesía del amor cortés, con las trobairitz como parte musical. En esta sesión se explorará como estas dos corrientes autónomas expresaban la sensibilidad de la época con respecto al problema del amor y de Dios.

19:00-20:30

Voces de mujer en versos de hombres (II): Modalidades genéricas con voz de mujer

Dra. Elvira Fidalgo – Universidad de Santiago de Compostela

Mientras que en la cantiga de amor gallego-portuguesa el trovador declara su amor a una dama que no le corresponde, en la cantiga de amigo una joven muchacha descubre el amor, un amor que puede generar tanto desencanto y dolor como placer y alegría. A partir de esta situación que describe el fondo del cuadro, se originan diversas modalidades temáticas que expresan situaciones anímicas diferentes sin perder la voz femenina. Se examinarán textos en los que se vislumbra la muchacha rebelde que se escapa para encontrarse con su amado, la madurez de la "pastora" que rechaza los requiebros del caballero o la afligida enamorada que lamenta que las luces del alba la separen de su amado. Asimismo, se examinarán aquellas cantigas de amigo que se convierten en el reverso de la cantiga de amor y que cobran capital importancia porque son las que nos dan las claves para la correcta interpretación del género canónico (en el que nunca se oye la voz de la amada).

9 de septiembre

10:30-12:00

“Aguisósse la duenya, fiziéronle logar”: la cautivadora destreza y el conocimiento musical de las intérpretes medievales

Dr. Mauricio Molina

Las fuentes medievales nos revelan el impacto cautivador que tenían las intérpretes femeninas en el público de la época. Tanto juglaresas como mujeres de cierto nivel social son retratadas en arte y literatura encantando a sus diferentes audiencias con sus destrezas interpretativas y sus conocimientos musicales. Las mujeres descritas cantaban de una forma muy atractiva y se acompañaban con instrumentos como la viella, el arpa, el pandero o las tablillas. Estos últimos además eran utilizados para apoyar tanto la voz como la danza individual. En esta sesión se examinarán diferentes fuentes de la época con el propósito de construir una imagen de estas intérpretes que nos ayude a entender la fascinación que despertaban entre su público y a reconstruir algunos de los elementos más característicos de sus rutinas musicales.

12:30-13:00

**Taller de interpretación de la pieza *A chantar m'er de so qu'ieu non volria*
compuesta por la trobairitz Beatriz de Dia (siglo XII).**

Mauricio Molina / Virginia Gonzalo