

¿QUÉ QUIERE USTED SABER DE...

¿QUÉ...

Guillermo Peñalver o Ventura Rico, que han sido pioneros en la interpretación histórica, así como las XXXIII ediciones del FeMAS o grupos como Accademia del Piacere o Artefactum, entre otros, hacen que haya una gran afición por este tipo de música. Pero no en todas las ciudades españolas es así.

Francia, Holanda o Inglaterra han sido lugares emblemáticos para la interpretación histórica. ¿Estamos muy lejos de estos países en cuanto a reconocimiento del público y de las instituciones y programadores?

En cuanto al reconocimiento del público, desde nuestra experiencia, siempre ha sido muy positivo, pero sí es cierto que, como hemos dicho anteriormente, la cantidad de público de música antigua en España depende mucho de la tradición que cada ciudad ha mantenido en su programación. Nos encanta ver cómo asiste a nuestros conciertos un público variado en cuanto a las edades, sobre todo los niños, son los que más curiosidad sienten por acercarse y conocer los instrumentos que utilizamos, ¡la torba siempre es el gran triunfador!

En cuanto a los programadores e instituciones, creemos que si se debería hacer una labor mucho más comprometida para crear

Dolce Rima?

¿Cómo y cuándo surge Dolce Rima? ¿Cuáles fueron sus objetivos?

Dolce Rima nace en 2009. Aun siendo ambas de Valencia y habiendo estudiado en el mismo conservatorio, fue en Sevilla, lugar al que fuimos a especializarnos en música antigua, donde nos conocimos y descubrimos una gran conexión musical entre ambas, por lo que decidimos conformarnos como grupo estable. Desde entonces hemos desarrollado una continua actividad musical. Nuestro objetivo siempre ha sido el de crecer musicalmente y conectar con el público a través de un repertorio que adoramos. Creemos que transmitir nuestra pasión es la mejor forma de contribuir a que una música tan antigua siga viva en nuestros días.

¿Quiénes son sus componentes de forma estable?

Las fundadoras somos Julieta Viñas (voz) y Paula Brieba (instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barro-

co), si bien son diversos los colaboradores con los que cuenta Dolce Rima en función del proyecto musical. En nuestro próximo trabajo contaremos con Elena Escartín (flauta de pico), Xurxo Varela (viola da gamba) y Álvaro Garrido (percusión).

Su presencia en festivales de música antigua es notable. ¿Creen que esta especialidad musical está en auge en nuestro país actualmente?

Sí que notamos una diferencia con respecto a hace unos años. Cada vez la música antigua está más al alcance de todos, y esto es visible en algunos centros en los que empieza a haber una cantera importante de estudiantes de música antigua (aunque aun falta mucho por mejorar). También lo notamos en el público, pero depende de la ciudad. En ciudades como Sevilla existe una mayor tradición: veintidós años de la Orquesta Barroca de Sevilla, solistas de la talla de Juan Carlos Rivera,

¿QUÉ QUIERE USTED SABER DE...

un público asiduo y fiel a este tipo de música, además obviamente de invertir mucho más en cultura o reducir el IVA cultural.

¿Resulta difícil para una agrupación joven tener oportunidades de trabajar en festivales centroeuropeos?

Sí, no es fácil tener contacto con programadores extranjeros, aunque fue muy de agradecer la magnífica iniciativa de la Asociación GEMA: la FEIMA (Feria Internacional de la Música Antigua), celebrada el pasado mes de octubre en Murcia, que nos dio la oportunidad de conocer un buen grupo de programadores internacionales.

En su opinión, ¿sería posible y deseable que hubiera una mayor presencia de las agrupaciones de música antigua en foros musicales abiertos, como festivales de música, auditorios y otros ciclos?

Es difícil encontrar programados conciertos anteriores al Barroco en casi todos los auditorios, y la música anterior a este periodo también existe. La Edad Media y el Renacimiento están ausentes en casi todos los auditorios; para escuchar música de estas épocas es necesario acudir a festivales especializados y así es difícil ganar adeptos. Sería muy deseable que las salas de este país las incluyeran en sus programaciones, igual que poco a poco lo han hecho con el pop, cantautores, flamenco o copla...

diferentes, por ejemplo en una gruta natural o en un conjunto arqueológico.

Como miembros de GEMA, recibieron el Premio Joven Grupo en 2015. ¿Qué supuso este reconocimiento para ustedes?

Fue algo muy emocionante, ya que los premios GEMA los otorgan los mismos compañeros que pertenecen a la Asociación, por lo que es un reconocimiento al trabajo realizado y esto nos motiva para seguir en la misma dirección.

En 2013 sacaron su primer disco, *Al alba venid*. ¿Tienen prevista alguna nueva incursión en el mundo discográfico?

En este momento estamos inmersas en la preparación de nuestro próximo disco dedicado nuevamente al Renacimiento español. En esta ocasión, música en torno a la figura del compositor Antonio de Cabezón.

El próximo mes de abril actuarán en Ciclo de Música de las Tres Culturas, de Córdoba. ¿Qué programa van a presentar para la ocasión?

Para esta edición del Ciclo nos han encargado un programa dedicado a la Italia del Seicento, puesto que la programación de este año gira en torno a Europa. Debido a que en 2017 se cumplen 450 años del nacimiento de Monteverdi, aprovecharemos para rendirle homenaje a través de este concierto.

¿Cuáles son sus deseos para un futuro a medio y largo plazo?

Poder seguir disfrutando día a día de la música que interpretamos y conseguir que los demás disfruten con nosotras. ■

ETCETERA

DUO ROSA

El Dúo Rosa, formado por la soprano Stephany Ortega y la pianista Léna Kollmeier, presenta su primer álbum *Return*. El disco traza el retorno imaginario de la cantante a sus raíces, a través de una serie de canciones. Se convierte en un viaje sorprendente, que parte de Luxemburgo (con la obra de Kerger), pasa por Francia (con melodías de Debussy, Fauré, Saint-Saëns, Chausson, Duparc), España (canciones de Falla, Rodrigo, Granados, Obradors), América Latina (obras de Piazzolla, Villa-Lobos, Grever, Lecuona) para terminar en la República Dominicana (canciones de Rivera, Solano). Durante este viaje los oyentes descubrirán las joyas de la melodía francesa y de la canción española y latinoamericana, algunas conocidas, otras casi olvidadas.

“Con la voz tan colorida y potente de Stephany Ortega, y el toque muy seguro de Léna Kollmeier al piano, las melodías de América Latina suenan como himnos a todo un continente.

Y luego, que hermosa y dulce sorpresa, cuando la soprano dominicana presenta las melodías francesas: uno se da cuenta de que puede susurrar y murmurar nuestro idioma, con toda la suavidad que se espera de este repertorio tan elegante.

Léna Kollmeier también muestra la belleza de su fraseo, que ella puede “cantar” igualmente, aunque fuesen partes para piano”. (Laurent Graulus - Musiq3, noviembre 2016).

“En su canto, Stephany Ortega no tiene ninguna necesidad de imponerse límites: su interpretación tan emotiva, a flor de piel, refleja perfectamente el contenido de la canción. ¡Eso es gran clase!...

Todas las melodías del programa de este CD se benefician de una amplia gama de medios expresivos, tanto en el canto como en la ejecución del piano... El Dúo Rosa presenta de manera impresionante la energía dramática y narrativa que contienen las diferentes canciones, y nos permite descubrir la belleza melódica que muchas de ellas ocultan.

Ortega tiene todos los recursos necesarios para cantar el género de la “canción” de manera convincente: un timbre plateado, lleno de emoción; una voz de lirismo estremecedor, capaz de impregnarse de drama igualmente... donde el piano siempre tiene algo que decir. Estas dos artistas saben guiar y controlar el desarrollo dramático de estas piezas, creando una dinámica que vuelven estas melodías muy sugerentes desde el punto de vista emocional.” (Pizzicato, diciembre 2016).

Duo Rosa
RETURN
Stephany Ortega soprano
Léna Kollmeier piano
KTC 1573 • 1CD

Por otra parte, pensamos que también sería bueno sacar de estos ambientes especializados la música “clásica” en general. La clave está en presentarla de una manera atractiva para todos los públicos e incluso en lugares

Envíe sus preguntas sobre el tema propuesto

El tema del próximo número de mayo de 2017, n.º 230

¿Qué quiere usted saber del Grup Instrumental de València?

Entrevista a su director artístico, Joan Cerveró

Envíen sus preguntas hasta el 20 de marzo de 2017

a **Melómano**, redaccion@orfoed.com

Diálogo con... Dolce Rima

Si Barbara Strozzi levantara la cabeza, estaría orgullosa del trabajo que, en España, se está haciendo con sus obras. Varias agrupaciones centradas en la recuperación y visibilización de la música escrita por mujeres la han tomado como punto de partida para sus programas. Dolce Rima, liderado por Julieta Viñas y Paula Briebe, toma a esta importante figura como eje de su nuevo disco, *Saffo Novella*, en el que se dejan ver en una absoluta y establecida madurez musical.

Iniciamos esta nueva temporada de *Mulierum* compartiendo con todos ustedes pequeños diálogos. En esta ocasión, arrancamos con dos mujeres imprescindibles para el panorama actual de la música antigua en España y que forman Dolce Rima. Paula y Julieta nos reciben amablemente y contestan a nuestras preguntas con honestidad y sinceridad. Hablamos de su trayectoria y de su trabajo, pero también de su visión de la situación nacional para las agrupaciones de su perfil, del público y de los nuevos formatos de concierto.

Fundado en 2009 por las valencianas Julieta Viñas y Paula Briebe, Dolce Rima es uno de los conjuntos españoles más destacados. Este dúo profundiza y difunde el repertorio del Renacimiento y Barroco español, además del *Seicento* italiano. En poco más de una década, la soprano y la tiorbista se han presentado en importantes festivales nacionales e internacionales y además obtuvieron el Premio GEMA al Grupo Joven en 2015.

De estos primeros años en los que se conocieron haciendo música por puro placer hasta formalizar este proyecto se puede percibir una positiva evolución ligada a una enorme experiencia, que queda plasmada en cada una de las presentaciones del grupo. Tanto Briebe como Viñas poseen amplias carreras musicales, pero si nos centramos en el conjunto, ambas coinciden en que en estos más de diez años han ido creando un lenguaje propio, en el que, sin salir de la norma, han configurado su propio sello. Según nos comentan, «cuando empezamos éramos más puristas, pero ahora que dominamos el lenguaje y lo tenemos muy interiorizado nos permitimos, en ocasiones, salir y combinar cosas propias con otros recursos, como por ejemplo una melodía china u otros materiales del siglo XX, que contribuyen a la creación. No es algo que hagamos comúnmente, ya que nos mantenemos fieles a las fuentes y época que trabajamos, pero nos parece

importante aportar nuestra forma de entender la música. Al final, es contar una historia, unir conceptos, elementos, aunarlos y recrear una sensación. El público y nosotras tenemos que viajar con la música».

Y es que, en esta exploración dentro de su propio proyecto, el dúo ha ampliado su visión apostando por la creación de programas en formatos variables, en los que incluyen a colaboradores

asiduos que se vinculan con su filosofía musical. Sobre esto, acotan que «la base de Dolce Rima es el dúo, pero siempre que lo necesitamos, y bajo un planteamiento que resulte favorable musicalmente, contamos con colaboradores, que son siempre los mismos para cada programa. Por esto, intentamos mantenernos fieles a las personas que participan con nosotras, ya que lo principal es que compartan la misma visión musical e interpretativa». «Si ves que a la historia

que queremos contar le viene bien, por ejemplo, el sonido de la flauta, nos parece más enriquecedor incluirla que mantenernos fijadas al formato dúo, aunque la esencia somos nosotras dos. Es mucho más interesante siempre ampliar el abanico».

Ha sido precisamente en esta ampliación donde ha llegado su nuevo disco, *Saffo Novella*, en el que el conjunto unió sus ideas e investigaciones a las de la soprano Laura Martínez Boj y la viola de gamba de Xurxo Lois Varela Díaz, para presentarnos un programa dedicado a los dúos de soprano y bajo continuo de Strozzi. *I baci, Godere e Tacere o Dal Pianto de gli amanti scherniti s'imparo a far la carta*, son tres de las obras que podemos encontrar en este disco, que busca recrear, entre otras cosas, a través de los dúos «la dualidad entre Barbara Strozzi y Safo, la mirada en el espejo y las almas unidas».

Profundizando un poco más en la construcción de este nuevo programa, nos comentan cómo surgió la idea y que fue, precisamente, a raíz de un concierto en Italia: «fuimos a tocar a Florencia, aunque el programa era un poco mezcla. Y, al ver lo bien que funcionaban las voces y la preciosidad de música, decidimos comenzar a buscar e investigar». «La idea inicial era hacer un disco del *Seicento*, pero como lo más grabado de este repertorio era tiorba y voz, quisimos hacer algo más allá, y por eso contamos con Laura». Gracias a este giro en su perspectiva, decidieron

consagrar su disco de repertorio italiano a la magnífica compositora: «investigamos cómo Strozzi se veía a sí misma en un entorno tan complejo como era en el que ella se movía (...) Y, al analizar los textos, indagando en esto, vimos la dualidad entre Barbara y Safo. Nos pusimos a trabajar, buscamos los dúos y la manera de construir la formación adecuada. Strozzi quería ser como Safo: se mira en el espejo y quiere ser ella, entonces decidimos recrear esto haciendo los dúos entre las dos sopranos que simbolizan esta unión». La conversación fluye y cambiamos un poco de tercio para centrarnos su experiencia y situación actual: «Estamos muy contentas con lo que hemos conseguido hasta ahora y con la acogida del último disco, aunque nos encontramos en un momento en el que no somos ni grupo emergente ni consagrado: es un punto de inflexión, un momento determinante en nuestra carrera como dúo». Esta es desde luego una situación comprometida para las agrupaciones que, una vez han culminado la primera etapa y consolidada su madurez, se enfrentan a nuevos y apasionantes retos que les permiten encontrar su propio espacio. A esto se suman las particularidades propias de la contemporaneidad que de alguna manera pueden condicionar nuestro trabajo como músicos: «Hoy en día hay que estar muy esclavo de redes sociales. Hay quienes van a optar más por grupos más “famosos” porque piensan que va a haber más público. Están mirando si se va a llenar y no el producto musical. Aunque sería injusto decir que lo musical no se

valora porque hay muchos programadores que sí lo hacen. Es todo cuestión de encontrar el equilibrio».

No obstante, para que un ensemble de estas características haya cumplido ya casi trece años de edad, no cabe duda de que han sabido hacer un buen trabajo, seducir al público y darle lo que buscaba: «Siempre hemos recibido *feedback* positivo. La gente valora cuando haces las cosas de verdad, cuando lo que estás interpretando es porque lo sientes así». Aseguran que «hace que todo el esfuerzo merezca la pena. El público es la mayor recompensa. Le da sentido a todo. La magia del concierto en vivo es esa, cuando tienes al público delante y observas sus reacciones. Eso enriquece también la interpretación».

Sin embargo, en relación al propio concepto de concierto, confiesan sentirse algo escépticas: «creemos que es necesario cambiar el formato de concierto porque es algo muy del siglo XX. Lo de estar una hora y media en una sala, eso ya ha caducado, sobre todo en el momento en el que vivimos de la “inmediatez”, en el que la gente ni siquiera va al cine y solo ve series».

Como podía esperarse, la conversación deriva hacia el ya consabido tema de los nuevos formatos de concierto, que cada vez son más habituales en los festivales. Sobre esta cuestión, aseguran estar de acuerdo con el planteamiento, aunque con matices: «nos parece bien que se busquen nuevos formatos, pero siempre teniendo en cuenta qué música vas a hacer y dónde. Es importante que se hagan cosas diferentes para atraer público joven o no pero también

hay que cuidar el lugar donde se toca. Hay sitios que sí que están bien, pero otros te impiden tocar bien y, a veces, por situar un concierto en un lugar insólito estás matando la propia actuación. Y sí, hay que buscar nuevos públicos, pero no se puede plantear todo para este nuevo público e ignorar al de siempre». A colación de este tema, hacen una aseveración muy interesante que no queremos dejar de resaltar, y es que «a veces se hacen propuestas pensando que el que te va a escuchar es ignorante y eso no puede ser. Para disfrutar de la música no hay que “saber”, hay que sentirla. Cuando la gente va a un concierto, va a disfrutar».

Paula y Julieta, fieles al impulso que las unió, no cejan en su empeño de ser embajadoras de la música española y nos cuentan sus planteamientos ideales con respecto a la internacionalización: «nos gustaría exportar nuestra visión del Renacimiento español, que es inmenso. El poder llevar esto fuera, llevar lo que realmente es nuestro, que no aparece ni en los libros de historia de la música y de lo que hay un repertorio inmenso. De aportar este granito de arena en Europa, estaríamos encantadas».

La conversación con estas dos destacadas profesionales se extiende, pero estas páginas no dan lugar a más. Nos despedimos y culminamos esta pequeña charla deseando de todo corazón que llegue el día en el que el dúo Dolce Rima llegue a ser embajador de nuestro patrimonio más allá de nuestras fronteras. Con esto, les damos nuestra más sincera enhorabuena. Sin duda alguna, un referente en nuestra tierra y que, estamos seguras, seguirá labrando un exitoso camino musical con su trabajo, tesón y enorme calidad interpretativa. ■

DISCOS RECOMENDADOS

★★★ Bueno | ★★★★ Muy bueno | ★★★★★ Excelente | Melómano de Oro

Lou Cabridan

Pablo González Balaguer, saxofón
Sinforosa Petralia, piano
Calle 440 022021

★★★★★

El Impresionismo francés es uno de los grandes períodos musicales para el saxofón clásico, donde grandes compositores como Maurice Ravel, Florent Schmitt o Claude Debussy compusieron para saxofón y tuvieron una gran influencia tanto en el desarrollo del repertorio del instrumento como en futuros compositores. De esta manera, contamos con un gran lazo de unión entre el saxofón clásico y la música francesa. En esta ocasión, Pablo González Balaguer al saxofón y Sinforosa Petralia al piano nos presentan su primer trabajo discográfico titulado *Lou Cabridan*, un maravilloso álbum que incluye tanto obras originales para saxofón como transcripciones. Este preciado disco representa el compromiso y el amor incondicional de ambos por la música impresionista francesa.

El álbum comienza con la obra *Tableaux de Provence* de la compositora Paule Maurice. La musicalidad y ternura que emanan de la simbiosis entre Pablo y Sinforosa nos transporta rápidamente a la Provenza, al sur de Francia, donde Maurice concibió la obra entre 1948 y 1955. A continuación, Pablo y Sinforosa nos invitan a sumergirnos en una atmósfera otoñal de la mano de André Caplet con su obra *Impressions d'Automne*, compuesta en 1905. La delicadeza de ambos intérpretes hace que cerrar los ojos y detenerse un instante a escuchar atentamente esta obra sea una fuente de gran inspiración y placer. Seguimos adentrándonos en un mar impresionista, como no podía ser de otra manera, de la mano de Claude Debussy y Maurice Ravel con sus obras *Prélude à l'après-midi d'un faune* y la *Sonatine* para piano, respectivamente. Ambas son transcripciones para saxofón soprano y piano que mantienen su esencia e intención original, y que Pablo y Sinforosa interpretan cuidando hasta el más mínimo detalle para mantener al oyente en una nube de paz, gozo y tranquilidad. *Lou Cabridan* finaliza con el *Aria* de Eugene Bozza, compuesta en 1936, obra que como su nombre indica y ellos bien interpretan, representa la bella y expresiva línea melódica de una de las obras más reconocidas para saxofón. Muchas gracias Pablo y Sinforosa por deleitarnos con vuestra música y por permitirnos soñar despiertos junto a vosotros.

■ Antoine Flores Gracia

Saffo Novella

Dolce Rima
dbc Estudios dbc2139

★★★★★

Desde Levante nos llega el último trabajo de Dolce Rima, el dúo fundado por las valencianas Julieta Viñas Arjona y Paula Briebea en 2009, especializado en música del Renacimiento y Barroco español e italiano. Ocho años después de su primer disco, *Al Alba venid* (2013), bien recibido por la crítica, Dolce Rima presenta su nuevo álbum con las incorporaciones de Laura Martínez Boj como primera soprano y Xurxo Lois Varela para el refuerzo del continuo. Ganadoras del premio GEMA Joven 2015, las valencianas vuelven al estudio tras una gran actividad en festivales de ámbito nacional y europeo, e incursiones en el terreno audiovisual.

Siguiendo la estela del «redescubrimiento femenino», por así llamarlo, las levantinas proponen una selección de arias y dúos —y alguna pincelada instrumental— centrada en la figura de la veneciana Barbara Strozzi (1619-1677), compositora de gran relevancia en el Barroco amaneciente de mediados del *Seicento*. Más allá de la mera reivindicación, su figura es interesante por un sofisticado uso de recursos retóricos y madrigalimos. Destacan sus dotes para la inventiva melódico-vocal y su creatividad estructural, que denotan una estrecha relación con el texto. Strozzi gozó de cierta popularidad en su época, como demuestra el hecho de haber sido publicadas ocho colecciones de su música mientras vivía.

La excelente acústica de la Iglesia Santa María de Requena barniza una grabación muy correcta y acogedora que favorece por igual el solo y el dúo. En lo primero, reluce la aguda coloratura de *Mi fa rider*, por Martínez Boj, y *L'amante Segreto*, donde Viñas despliega una gran expresividad. En lo segundo, destaca el virtuosismo de *Pensaci ben mio core* y la intimista y reservada *Aurora Corrente*. La joya de la corona, *Begli occhi*, reposa en la séptima pista como uno de los mejores ejemplos de complementación —y compenetración—, enfatizando el erotismo del texto y recreando unas figuras imitativas de forma muy pulida. Para acabar, mencionar la excelente presentación —y generoso texto— que sin duda acompañará al oyente que se preste a visitar la Italia del XVII.

■ Carlos García Reche

Emparedada

Pilar Martín Gila y Sergio Blardony
Contiene la obra radiofónica *Confinamiento*
Libros de la Resistencia, 2021

★★★★★

Nos encontramos ante una obra poco habitual, una creación literaria y sonora que, bajo el título de *Emparedada*, recoge tres obras creadas a partir de las reflexiones y sensaciones de sus autores durante los meses de confinamiento duro en España, derivados de la pandemia por COVID-19, en marzo de 2020.

Emparedada, la primera de las tres obras y la que da título a este libro-disco, es un texto de Pilar Martín Gila cuya reflexiva prosa nos habla de breves acontecimientos representativos de los días de incertidumbre y confinamiento que todos tuvimos que vivir y con cuyas sensaciones es fácil sentirse identificado. Su ejecución, en forma de diario y diálogo interno, con fragmentos en primera persona, se estructura en forma de «fragmentos e intervenidos», que nos acercan a los mismos hechos en varias repeticiones. En cada una de ellas encontramos variaciones que aumentan la intensidad y profundidad del relato y sus reflexiones.

La segunda obra, *Agenda sonora de un confinamiento*, de Sergio Blardony, nos ofrece un suerte de diario que recoge nueve de los días socialmente más destacados de los meses de encierro. Bajo la fecha y el título de la decisión político-sanitaria de ese día, Blardony nos habla de sensaciones sonoras y conforma breves relatos reflexivos, sonoros y descriptivos, que son casi pequeños objetos sonoros y musicales que resuenan directamente en la mente del lector.

Por último, encontramos *Confinamiento*, una obra sonora de casi 45 minutos basada en el texto de *Emparedada*, narrada por su propia autora, Pilar Martín Gila, y con tratamiento sonoro a cargo de Sergio Blardony. El hábil juego realizado entrelazando los efectos sonoros y las distintas intensidades por las que transcurre la narración arrastran al oyente a esas sensaciones de incertidumbre, angustia y profunda reflexión que predominaban en el ambiente de esos días difíciles. *Emparedada* es una obra interesante, cuyo contenido, más literario que musical o sonoro, conecta directamente con el lector y el oyente, pues consigue transmitir con gran acierto las sensaciones que todos vivimos esos duros días de 2020.

■ Pedro Téllez