

Encuentros: *músicas* españolas y francesas

Pilar Carretero
Cantante freelance
pilar.carretero@yahoo.es

Recibido 31-05-2023 / **Aceptado** 28-06-2023

Resumen. Trío Zaniah presenta en una serie de conciertos un programa dedicado a la música escrita por mujeres. Su labor de investigación les ha permitido realizar una confrontación entre canción española y *mélodie* francesa, con piezas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Asimismo, interpretan composiciones contemporáneas escritas o arregladas especialmente para la formación por conocidas compositoras españolas. Su principal motivación es la recuperación y difusión de estas músicas, poco conocidas u olvidadas, y darles vida sobre un escenario de manera que puedan llegar al mayor público posible.

Palabras clave. Música de cámara, Música española contemporánea, Música francesa, Igualdad, Compositoras.

Encounters: *Spanish and French musics*

Abstract. Trío Zaniah presents a program dedicated to music written by women in a series of concerts. Their research work has allowed them to compare Spanish song and French *mélodie*, with pieces from the late 19th century and early 20th century. They also interpret contemporary compositions written or arranged especially for the formation by well-known Spanish women composers. His main motivation is the recovery and diffusion of these musics, little known or forgotten, and bring them to life on stage so that they can reach the widest possible audience.

Keywords. Chamber Music, Contemporary Spanish Music, French Music, Equality, Composers.

Zaniah en concierto en la Casa de la Cultura de Manzanares

Zaniah es una formación clásica de cámara constituido por Pilar Carretero (soprano) y Pilar L. Fernández-Sacristán (flauta travesera), en la que colaboran los pianistas Carlos Piñeiro y Natsuki Matsuo¹.

Encuentros surge de la afortunada unión de tres elementos: la voluntad de difundir música compuesta por mujeres; la unión de música española y de música francesa de *inspiración española*; prestar una especial atención a los y las poetas, cuyos textos han sido puestos en música en estas canciones.

Músicas (españolas y francesas) hace referencia tanto a las canciones como, especialmente, a las mujeres que las han compuesto. “Músicas” que no vieron estrenadas sus obras en vida, o que no recibieron el reconocimiento ni la repercusión que merecían por su condición femenina.

Zaniah nació ya con su vocación claramente definida: que en su repertorio figuraran nombres de compositoras, que no fueran solo obras de cámara de

¹ Actualmente están presentando su programa “Encuentros: *músicas* españolas y francesas” en una gira de conciertos con Artes Escénicas de JCCM “Primavera 2023”, Diputación de Ciudad Real, Jaén Escena, Red Andaluza de Teatros y Campaña de Otoño 2023 de Artes Escénicas de CLM.

reconocidos autores -hombres- las que conformaran sus programas. Para alcanzar este propósito fue necesario llevar a cabo una labor previa de investigación y búsqueda -a veces ardua por la escasez de ediciones o la dificultad de acceder a determinados fondos- de piezas compuestas por mujeres.

Partiendo de esta premisa, el origen fue la intención de dos personas por hacer y hacer música, gracias a compartir iguales gustos e intereses, y crecer como intérpretes afianzando sus ideas sobre un escenario, verdadero espacio de recuperación de estas músicas olvidadas.

Zaniah pretende indagar en el repertorio menos conocido para su formación de voz, flauta y piano, pero también realizar adaptaciones de obras que nos proporcionan una especial emoción, que se ajustan a nuestro deseo de *encontrarnos* con la poesía o con ese “aire español”, difuso pero reconocible en la obra francesa -y en toda Europa- entre finales del XIX y principios del XX.

En nuestro programa no podían faltar las compositoras españolas y, gracias a la configuración inicial del grupo – voz y flauta-, la gran escuela francesa de flauta travesera.

La música española es, por tanto, básica, siempre presente en nuestro repertorio. Para vincularla a la francesa elegimos piezas que remiten a España, a la imagen de la España romántica fundamentalmente, que desde las primeras décadas del siglo XIX los viajeros de toda Europa, pero especialmente franceses, se llevaron a sus composiciones con menor o mayor fidelidad, pero siempre con imaginación y devoción por los sonos populares y un ambiente de rasgueos, tabernas, cantes, bandoleros, *manolas* y el embrujo de las mujeres españolas (todas ellas con sus “puñales en las ligas” según el tópico).

Pese a la contención y el gusto por la sutileza y por la sencillez de la canción o *mélodie* francesa, los ecos españoles arrancan de estas piezas y de su perfume españolizante otra de sus características esenciales, ese exotismo, que rozaba lo oriental asociado a todo lo español, merced a la pasión que todo viajero romántico deseaba encontrar al entrar en la Península Ibérica (donde el peligro y la aventura acechaban en cada esquina), real o imaginados que fueran.

Reminiscencias de folklore presentan también algunas de las canciones españolas, ya de principios del siglo XX, que Zaniah propone, aunque con lenguaje vanguardista en los acompañamientos de piano, en las que cristalizan dos conceptos que responden a una mentalidad nacionalista moderna, la interiorización del canto popular y la noción de folklore imaginario, con autoras como María Rodrigo.

En *Encuentros* vinculamos y hacemos un parangón entre ambos mundos o maneras de entender *la canción*, la española y la francesa: de esta forma la música española se hace universal y la música francesa ya no es ajena al público español.

Otro punto de encuentro son los y las poetas: paladear el texto, cada palabra e imagen poética por medio de sutilezas, al estilo de los antiguos *afectos*; no podía

ser de otra forma si se interpreta este género de música de cámara que es la canción o es la *mélodie*.

A través de las compositoras cantamos a poetas eternos, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Fernando Pessoa o Louis Gallet, conocido especialmente como libretista de grandes autores franceses; también revisamos y difundimos el papel de poetas -sobre todo mujeres- en la lírica musical a través de las musicalizaciones de sus escritos: María Lejárraga, inmensa y desgraciadamente ensombrecida por el uso del pseudónimo, Lucy Perny, que firmaba también con nombre masculino (Pierre Reyniel), una de las poetas más musicalizadas en su época -tanto por hombres como por mujeres-, o la prolífica Carmen Conde.

También estrenamos obras de compositoras españolas contemporáneas: en nuestro camino encontramos la generosidad de tantas autoras que se contagian de nuestro entusiasmo y componen y arreglan sus obras para nosotras o nos ceden amablemente algunas de sus piezas para que las interpretemos: Rosa Mª Rodríguez Hernández, Marisa Manchado, Pilar Jurado.

Con ellas conviven en perfecta armonía obras de autoras a caballo entre el siglo XIX y el XX como la mencionada María Rodrigo o Margarita Castrillón y Butler (de la que estrenamos una interesante pieza para piano, inédita hasta ahora), y otras compositoras del siglo XX recientemente fallecidas, como Mª Luisa Ozaita, de la que Zaniah estrena un arreglo propio de su *Suite Lorquiana*, Carmen Santiago de Merás o Matilde Salvador.

Poner sobre un escenario obras escritas por mujeres parece que sigue siendo mayoritariamente labor nuestra, es decir, de otras mujeres, que a veces tenemos la sensación de que se nos mira hacer un “género menor” por estar en femenino, como si interpretar piezas olvidadas de enorme calidad fuera una moda pasajera. Sin embargo, la labor de investigación y recuperación solo puede ser completa y significativa presentando el resultado de forma sonora ante el público; solo así se conseguirá revivir estas músicas y darles verdadera difusión.

Seguiremos haciendo música esperando que un día se haga innecesario incluir la palabra “mujer” delante de la palabra “compositora” para recalcar la importancia de la recuperación o alejar totalmente cualquier atisbo de error en la escritura.