

ESCUELA DE MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL 2023-24

La Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral abrió sus puertas en el curso 2016-2017, para que músicos profesionales o aficionados, niños y familias, tengan la oportunidad de conocer y cantar la música de los siglos IX al XV y de nuestra tradición oral.

La Escuela aplica el modelo práctico y esencialmente oral de aprendizaje de la música empleado en la Edad Media y aún hoy en día, en la música tradicional (de ahí la importancia que concede a los ejemplos aún vivos de música de tradición oral de todo el planeta). Pretende restituir el canto y la improvisación melódica y polifónica como herramientas fundamentales del aprendizaje. Así, se empieza cantando y, posteriormente, se enseña la teoría y las notaciones musicales de las distintas épocas.

La Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral está dirigida por **Paloma Gutiérrez del Arroyo** (www.paloma-gutierrezdelarroyo.com), cantante especializada en las músicas de la Edad Media y en la enseñanza teórica y práctica de las mismas, que asegura los cursos anuales de especialización y de iniciación. Este año volverá a contar con la participación de tres grandes especialistas de las músicas medieval y de tradición oral: Catherine Schroeder (con música de Hildegard von Bingen), Christos Kanellos (canto bizantino dentro del curso anual de monodia) y Jota Martínez (para actividades de construcción de instrumentos en familia de fin de semana). Además, contará por primera vez con otras tres grandes figuras de la música medieval: Dominique Vellard, Anne-Marie Lablaude y Anne Delafosse, del conjunto Gilles Binchois (en una *master-class* conjunta sobre monodia medieval) y con Pelva Naik, gran especialista del *dhrupad* (canto de tradición india).

Esta Escuela forma parte del proyecto educativo de la **Institución Libre de Enseñanza**, centrada en la transmisión del conocimiento y en la investigación pedagógica, que confirió gran importancia a la música culta y folclórica, y relacionada desde sus orígenes con la investigación de la lirica medieval y de la música tradicional.

A QUIÉN SE DIRIGE: Las enseñanzas de la Escuela están dirigidas, según el curso, a personas profesionales de la música y aficionadas; a maestras y maestros, y al profesorado de música en general; a estudiantes de conservatorio (grados Elemental a Superior) y de Musicología, Filologías, Arte, Historia, etc. (licenciatura y Máster); a personas atraídas por las sonoridades de las músicas medievales y de tradición oral, y por el proceso mismo de la transmisión oral; y, además, a público infantil y familias.

Las horas de los cursos anuales son reconocidas como créditos de libre configuración para el alumnado de grado de la universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Cuota anual de inscripción a la Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral: 15 euros. Cuota reducida para menores de 25 años: 7,50 euros. Cuota dispensada a alumnos y alumnas de grado de la UAM.

Descuento del 25% para menores de 25 años, personas desempleadas y miembros de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ILE.

Se ofrecen tres becas del 50% en uno de los cursos anuales a alumnos y alumnas de grado de la UAM, seleccionados según criterio de la Escuela (adjúntense un CV y carta de motivación, enviados por correo electrónico).

CURSOS

OCTUBRE 2023 - JUNIO 2024

[+ INFO](#)

I. MÚSICA MEDIEVAL

*** DE INICIACIÓN.** Un curso anual, de periodicidad quincenal, de interpretación de la música vocal del período: siglos XII-XIII ("INICIACIÓN II"). 24 horas lectivas.

*** DE ESPECIALIZACIÓN.** Dos cursos monográficos anuales en **MONODIA** y **POLIFONÍA MEDIEVALES**, de doce sesiones, dos de ellas en fin de semana. 51 horas lectivas.

[+ INFO](#)

II. MÚSICAS DE TRADICIÓN ORAL VIVA. Cursos de fin de semana

Cursos de fin de semana sobre músicas de tradición oral viva (tradición india del *dhrupad*) y de tradición oral y/o manuscrita medieval (música del s. XII de Hildegard von Bingen; introducción a la modalidad medieval en la monodia; profundización en el color de los sonidos en la monodia y en las primeras polifonías medievales; y curso magistral sobre la primera monodia escrita).

[+ INFO](#)

III. MÚSICA EN FAMILIA Música medieval y de tradición oral en familia

Dos cursos de fin de semana en los que niños y adultos colaborarán construyendo instrumentos de todos los tiempos (monocordio y pandero cuadrado) y aprendiendo músicas de tradición oral de hoy y de otras épocas.

Los cursos descritos a continuación son presenciales. Si, por causa de fuerza mayor, no pudieran celebrarse de manera presencial, se pospondrán o se impartirán *online*.

CURSOS

I MÚSICA MEDIEVAL

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO
www.palomagutierrezdelarroyo.com

CURSO DE INICIACIÓN

Curso anual entre octubre-junio de periodicidad quincenal, destinado a toda persona aficionada o profesional de la música.

♦ INICIACIÓN A LAS MÚSICAS DE LA EDAD MEDIA (II)

Curso de iniciación al canto de los repertorios medievales, dirigido tanto a profesionales y estudiantes de música, como a personas aficionadas interesadas en descubrir, cantando, la música vocal, monódica y polifónica, en latín y lenguas romance, notada en los siglos XII y XIII (su sonoridad, sus notaciones...). El trabajo se realiza por tradición oral y, sea en paralelo o *a posteriori*, sobre fuentes manuscritas originales de ese período. Se busca así desarrollar la escucha y la memoria, y descubrir a través de la experiencia: la modalidad propia de aquellos repertorios, los gestos vocales codificados por sus notaciones, los posibles temperamentos, los ritmos, la gramática contrapuntística...

El repertorio del curso se adaptará a la naturaleza del grupo (al tipo de voces y al ritmo de aprendizaje del alumnado).

Fechas y horarios: Doce martes de octubre a mayo de 10h30 a 12h30 ● 17 octubre, 7 y 28 noviembre, 19 diciembre 2023; 16 enero, 6 febrero, 5 y 19 marzo, 9 y 30 abril, 14 mayo y 4 junio 2024. (Total 24h) ● **Precio:** 250 € ● **Nº de participantes:** 8 - 18

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Dos cursos monográficos anuales, de periodicidad mensual, destinados a público adulto, músicos profesionales o aficionados (iniciados o no a los repertorios medievales) para profundizar en la interpretación de la monodia y la polifonía medievales.

La periodicidad y la duración de estos cursos están pensados para favorecer su seguimiento a profesionales de la música de fuera de Madrid.

♦ MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA I bis: EL GESTO Y LA LÍNEA

Curso de profundización en la interpretación vocal de las primeras fuentes conservadas del canto monódico, en el que se profundizará el trabajo realizado en el curso anterior, 2022-2023, sobre: las notaciones neumáticas más antiguas (s. IX-X) de St. Gall y Laon, el gesto vocal que entraña esos neumas, la modalidad propia de este repertorio y algunas fórmulas melódicas características de cada modo, la memorización del ejemplo oral y del escrito... Así, se irán alternando el trabajo por tradición oral y sobre las fuentes (ahondando en la paleografía musical) buscando en el proceso dotar al alumnado del mayor número de herramientas para el análisis y la memorización del repertorio, dada su inherente oralidad. Se alternarán asimismo el canto solista y el canto en *schola*.

El curso contará además con la participación del especialista en canto bizantino: Christos Kanellos en dos de sus sesiones, con el objetivo de seguir profundizando en la oralidad y en la grafía neumática conectada al gesto vocal.

Curso dirigido a cantantes amantes de la monodia y ya iniciados en ella o interesados en profundizar en el canto libre monódico.

Nota: Se ruega a toda persona interesada en inscribirse a este curso y que no siguiera el de "MODALIDAD MEDIEVAL. MONODIA I" en 2022-23, que cumplimente en el boletín de inscripción el espacio reservado para ello con su experiencia en monodia medieval y su motivación.

Fechas y horarios: ● Diez martes de octubre a mayo de 16.30 a 20.30 (10 y 24 octubre, 14 noviembre, 12 diciembre 2023; 16 enero, 6 febrero, 2 y 30 abril, 14 y 28 mayo 2024); un fin de semana: 9 y 10 de marzo de 2024 (sábado de 10h-14h y de 16h-19h y domingo de 10h-14h). (Total 51h) ● **Precio:** 500 €. ● **Nº de participantes:** 7 - 14

♦ LAS POLIFONIAS FRANCESAS DEL SIGLO XIV: DE PIERRE DE LA CROIX A GUILLAUME DE MACHAUT (POLIFONÍA V)

En la primera mitad del s. XIV la notación franconiana se fue fijando, precisando e innovando, para lo que las obras de Philippe de Vitry y, más tarde, de Guillaume de Machaut, supusieron un gran impulso.

En este curso, empezando por los experimentos rítmicos de Pierre de la Croix, se cantarán piezas principalmente polifónicas de distintas fuentes francesas del s. XIV, a partir del manuscrito y también con ayuda de la tradición oral. Se analizará el contrapunto, se trabajarán temperamento, conducción vocal, interpretación de estos repertorios, así como la pronunciación de los textos (latín y *ancien français*).

Curso dirigido a cantantes confirmados y aficionados interesados en profundizar en el canto polifónico medieval y en su notación.

Fechas y horarios: ● Nueve viernes de octubre a mayo de 10 a 14 h (20 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre de 2023; 19 enero, 2 febrero, 8 marzo, 12 abril, 17 mayo y 7 junio 2024); y dos sábados: 16 de diciembre de 2023 y 13 de abril de 2024 (de 10h-14h y de 16h-19h30). (Total 51h) ● **Precio:** 500 €. ● **Nº de participantes:** 7 - 14

II

MÚSICA MEDIEVAL Y DE TRADICIÓN ORAL CURSOS DE FIN DE SEMANA

Cinco cursos prácticos de fin de semana de incursión en las músicas de tradición oral y en las de tradición manuscrita medieval, destinados a cantantes profesionales y aficionados.

♦ EL OCTOECHOS: INTRODUCCIÓN A LA MODALIDAD MEDIEVAL

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Curso de iniciación al *octoechos* y, en general, a la modalidad medieval. A través del canto de distintas piezas monódicas de entre los siglos IX y XII, transmitidas principalmente por tradición oral, y también sobre el manuscrito original, y a través igualmente de improvisaciones vocales, se irá afianzando el conocimiento de cada modo.

Curso dirigido a toda persona interesada en conocer la modalidad medieval a través de la práctica.

Fechas y horarios: ● 18 y 19 de noviembre de 2023 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas) ● **Precio:** 120 € por curso. ● N° de participantes: 8 - 20

♦ CURSO MAGISTRAL EN LA MONODIA MEDIEVAL CON EL ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

Enseñantes: DOMINIQUE VELLARD, ANNE MARIE LABLAUDE Y ANNE DELAFOSSE (<https://gillesbinchois.com/>)

Curso magistral en monodia medieval con el *ensemble Gilles Binchois*, concretamente con: Dominique Vellard, Anne Marie Lablaude y Anne Delafosse.

Los tres intérpretes realizarán un trabajo de profundización en los neumas, los modos, el estilo, la emisión y la conducción de la voz en la monodia litúrgica medieval.

Habrá trabajo en *schola mixta* y separada por voces agudas y graves, así como la posibilidad de trabajar en canto solista. El curso está dirigido a cantantes ya iniciados en la monodia medieval y estará abierta la matrícula también a personas interesadas en asistir en calidad de oyentes. Con el fin de realizar la selección, la inscripción a este curso magistral (tanto en calidad de candidato activo como de oyente) deberá estar acompañada con una carta de motivación y de presentación de la experiencia (cumplimentando el espacio reservado en el boletín de inscripción).

Fechas y horarios: ● 25-26 de noviembre de 2023 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas) ● **Precio:** 140 € por curso (80 € tarifa oyentes). ● N° de participantes activos: 8-14 ● N° de participantes oyentes: 10

La inscripción on-line a cada curso de fin de semana se abrirá con dos meses exactos de antelación de la fecha de cada curso y estará abierta durante un mes.

♦ LOS COLORES DE LOS SONIDOS EN LA MONODIA MEDIEVAL Y EN LAS PRIMERAS POLIFONIAS

Enseñante: PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Curso de profundización en la modalidad medieval en el que se explorarán los colores de los diferentes grados dentro de cada modo del *octoechos* y dentro de la columna sonora sobre cada nota en polifonía, a través de improvisaciones vocales y de piezas medievales concretas (monodia de los siglos IX-XI y polifonía a dos voces de los siglos XI-XIII) transmitidas principalmente por tradición oral.

Curso dirigido a toda persona aficionada o profesional del canto ya iniciada en la modalidad medieval.

Fechas y horarios: ● 20 y 21 de enero de 2024 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas) ● **Precio:** 120 € por curso. ● N° de participantes: 8 - 20

♦ TRADICIÓN ORAL Y TRADICIÓN MANUSCRITA: CANTAR A HILDEGARD VON BINGEN (S. XII)

Enseñante: CATHERINE SCHROEDER

Curso de canto en el que se trabajarán en grupo piezas compuestas por Hildegard von Bingen (s. XII), y en el que las personas ya iniciadas podrán presentar una pieza en solo o en pequeño conjunto. Se trabajará la continuidad y la precisión de la línea vocal, implicando todo el cuerpo en la generación y la amplificación del sonido.

Fechas y horarios: ● 3 y 4 de febrero de 2024 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas) ● **Precio:** 130 € por curso. ● N° de participantes: 8 - 15

♦ INTRODUCCIÓN AL CANTO DE LA TRADICIÓN INDIA DEL DHRUPAD

Enseñante: PELVA NAIK

<https://soundcloud.com/pelvanaik> ● IG @pelvanaik

El *Dhrupad* es el género más antiguo en la –milenaria– música Clásica India. Los talleres de Pelva Naik combinan varias técnicas, tradicionales y nuevas, de inmersión en la exploración de los *Ragas*, y en la improvisación en ellos, de respiración... Buscan dar a conocer el estilo *Dhrupad* desde un ángulo innovador y, paralelamente, ayudar a cada participante a descubrir su propia voz, el significado y el propósito último del acto de cantar y de escuchar.

Curso dirigido a todas aquellas personas, profesionales y aficionadas, entusiasmadas por aprender y escuchar esta música.

Fechas y horarios: ● 6 y 7 abril de 2024 ● Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. ● Domingo de 10 a 14 h ● (total 11 horas) ● **Precio:** 120 € por curso. ● N° de participantes: 8 - 20

La inscripción on-line a cada curso de fin de semana se abrirá con dos meses exactos de antelación de la fecha de cada curso y estará abierta durante un mes.

III

MÚSICA EN FAMILIA

Enseñante: JOTA MARTÍNEZ, talleres de construcción de instrumentos musicales en familia (www.jotamartinez.com)

Dos talleres dirigidos a parejas adulto-niño (abuela-nieto, tío-sobrina, amigos...) para construir juntos varios instrumentos musicales y cantar con ellos. El trabajo en equipo entre adultos y niños resulta ideal para construir instrumentos y para trabajar repertorios medievales y de tradición, descubriendo nuevas lenguas, memorizando nuevas músicas, etc.

Nota: En el boletín de inscripción se deben precisar los nombres del tandem adulto-niño inscrito, así como la edad del menor en el espacio reservado a tal efecto.

Talleres de dos días de duración:

Sábado y domingo de 10h30 a 13h30 (total 6 horas)

* **TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE UN PANDERO CUADRADO O "ADUFE"**

(niños a partir de 6 años)

18 y 19 de noviembre de 2023
de 10h30-13h30

* **TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONOCORDIO (INSTRUMENTO DE CUERDA)**

(niños de 8 a 11 años)

3 y 4 de febrero de 2024,
de 10h30-13h30

Precio:

● 30 € por taller y por pareja adulto-niño (25 € con la inscripción a ambos talleres) ●

N° de participantes: 5 - 11 parejas adulto-niño

La inscripción on-line a cada curso de fin de semana se abrirá con dos meses exactos de antelación de la fecha de cada curso y estará abierta durante un mes.