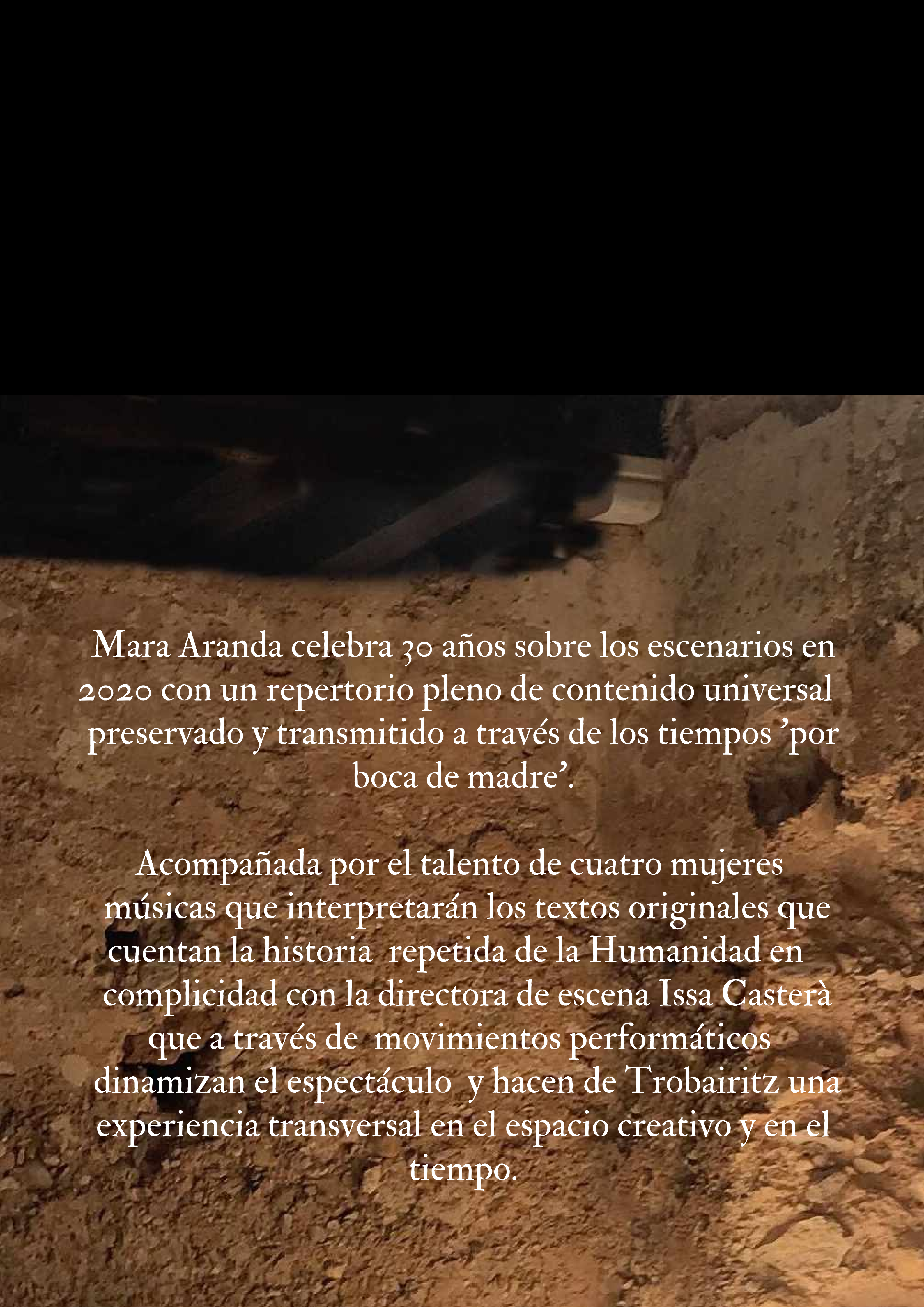

TROBAIRITZ

Una revisión del concepto del amor a través de los siglos y el papel de la mujer en su concepción, vivencia y transmisión

MARA ARANDA

Mara Aranda celebra 30 años sobre los escenarios en 2020 con un repertorio pleno de contenido universal preservado y transmitido a través de los tiempos 'por boca de madre'.

Acompañada por el talento de cuatro mujeres músicas que interpretarán los textos originales que cuentan la historia repetida de la Humanidad en complicidad con la directora de escena Issa Casterà que a través de movimientos performáticos dinamizan el espectáculo y hacen de Trobairitz una experiencia transversal en el espacio creativo y en el tiempo.

Para la
mayor parte
de la historia
'Anónimo'
era una
mujer.

Virginia Woolf

Mujeres del siglo XXI sobre el escenario harán sonar sus instrumentos y sus voces para acompañar unos textos que no han perdido un ápice de actualidad y que fueron escritos por cantautoras medievales, llamadas trobairitz, y otros textos de los cuales no ha trascendido autor, en los que no se descarta la autoría de mujeres que vieron en el anonimato una salida para librar a la historia y a la sociedad del futuro una crónica de los sentires, afectos y avatares de su tiempo que no distan mucho de los que a cualquier individuo, independientemente de su circunstancia, podrían hacer emocionarse, sentir, pensar o experimentar hoy en día.

El rol de la mujer en el medievo, no consistió solamente en ser objetivopreciado de deseo en el amor cortés o *fin'amors*. En aquella sociedad hubo mujeres instruidas, como las *trobairitz*, con parte activa en el tablero de la vida cultural y literaria del sur de Francia, donde el occitano era la lengua vehicular de la poesía y que llegó por el norte a Italia y Alemania y por el sur a Valencia.

Las Cortes del Amor medievales
eran una especie de tribunales
formados

por damas de alcurnia que dirimían
en temas de amor: la galantería,
la seducción,
el límite de la osadía,
las normas del buen amor...
Pero estamos en el siglo XXI.

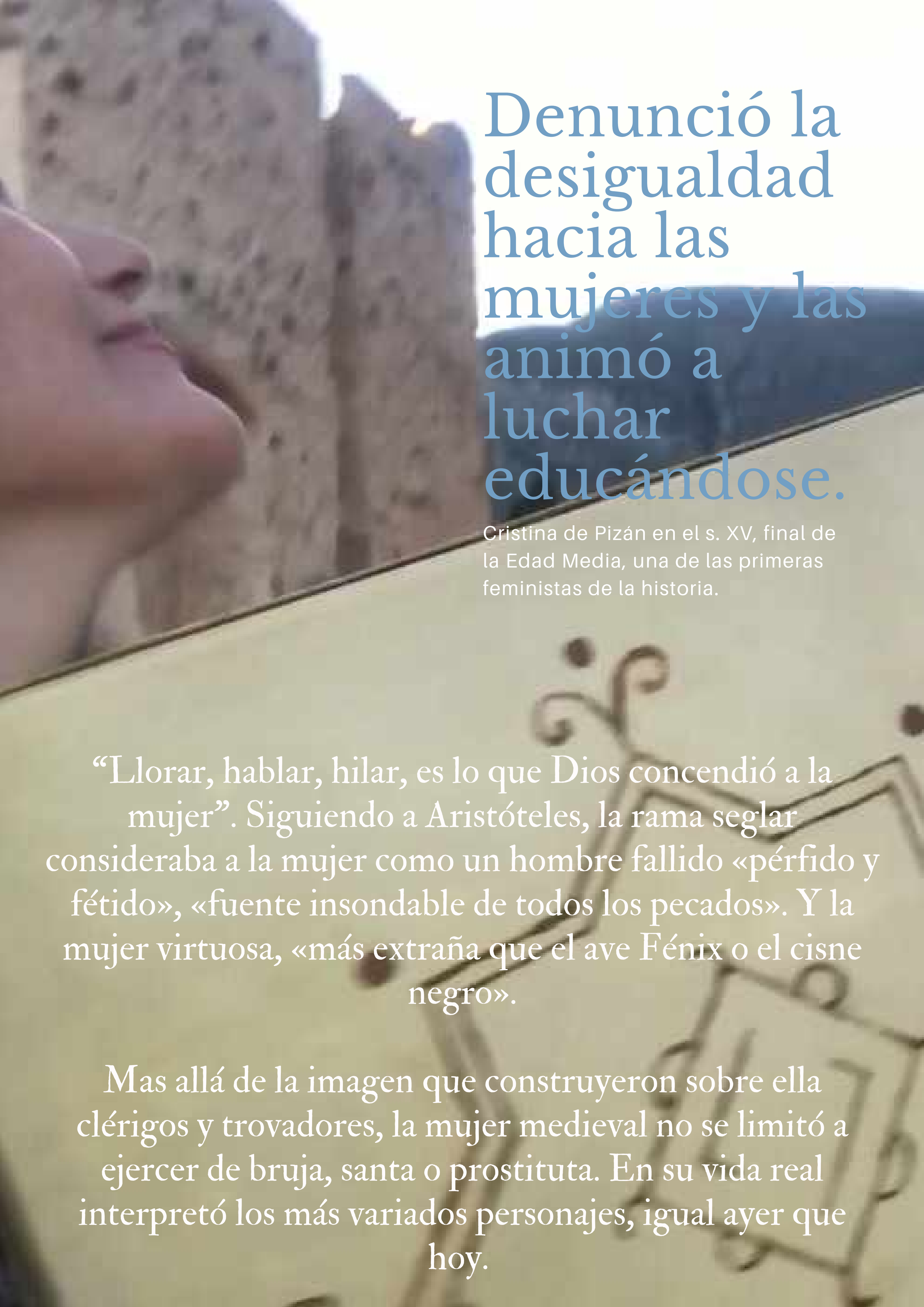
Abramos los oídos y los ojos,
no quererescuchar o ver
no quiere decir que no
esté pasando.

Pasa, claro que pasa,
y muy cerca de nosotros.

La me non fai chanter foiz
le ni floz ni chanz dan
zel ni louseignol en mai. mais la meil
leur de toutes les meilloz. et la gentoiz de
la gentoiz quecu sai. ni fai chanter lou
preis que de li nai. car per son preis dei
re ben chancon faire. si ferai en pos li ve
aplaiser. car ren non fai foiz que lou
son voler. tant es vaillantz et sage et
debonaire.

Chantar mes al cor que n
deure. tant ni rancun e
le a qui sui amigz. et si lain mais que
tule ren qui sie. non ni val ren beltac

... per essenhar lors
aymadors per qual
maniera devon
estimar...

Denunció la desigualdad hacia las mujeres y las animó a luchar educándose.

Cristina de Pizán en el s. XV, final de la Edad Media, una de las primeras feministas de la historia.

“Llorar, hablar, hilar, es lo que Dios concendió a la mujer”. Siguiendo a Aristóteles, la rama seglar consideraba a la mujer como un hombre fallido «pérfido y fétido», «fuente insondable de todos los pecados». Y la mujer virtuosa, «más extraña que el ave Fénix o el cisne negro».

Mas allá de la imagen que construyeron sobre ella clérigos y trovadores, la mujer medieval no se limitó a ejercer de bruja, santa o prostituta. En su vida real interpretó los más variados personajes, igual ayer que hoy.

Mara Aranda nos propone en este espectáculo caleidoscópico reflexiones pendientes, desde hace siglos. Lo hará a través de la música. Ninguna otra materia artística puede hacerlo con tanta fuerza de conexión y transformación del receptor final, a excepción del arte dramático con su poder de catarsis.

El escenario se transformará en unas *Cortes*, el contenido de las cuales llevarán al público a la revisión de la Historia, donde se apuntará la valentía d'unas mujeres creadoras, que a pesar la circunstancia de la época en la que vivieron, consiguieron encontrar la manera de hacer llegar a las generaciones del futuro el fruto de sus pensamientos, sentimientos y acciones.

Intérpretes

Mara Aranda, voz

Sara Águeda, salterios, arpa y coros

Belisana Ruiz, cítolas, salterio y coros

Miriam Encinas, flautas, viella y percusión

Patricia García, violas

SARA ÁGUEDA, inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 empieza su trayectoria en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de escena, durante ocho temporadas, realizando numerosas giras nacionales e internacionales.

El gusto por la música antigua le lleva a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) para completar su formación con el Grado y el Máster de interpretación histórica con Mara Galassi.

Toca habitualmente en los festivales más importantes del mundo y colabora con numerosos grupos dedicados a la interpretación histórica como Música Ficta, La Capilla Jerónimo de Carrión, Luz y Norte, Música Alchemica, Orquesta Barroca de Sevilla, La Ritirata, Vandalia, Coral de cámara de Pamplona, Capilla Sanctae Crucis, La Grande Chapelle, Cantoría Hispánica, Capella de Minstrers, Le Poème Harmonique...

Ha formado parte del proyecto pedagógico L'Orfeo de Monteverdi en el Teatro Real de Madrid y ha realizado numerosas grabaciones discográficas.

BELISANA RUIZ, inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 empieza su trayectoria en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de escena, durante ocho temporadas, realizando numerosas giras nacionales e internacionales.

Nacida en Soria, en 2004 se traslada a Barcelona, donde se gradúa en guitarra clásica con Àlex Garrobé al 2009, y en instrumentos históricos de cuerda pulsada con Xavier Díaz en 2014 en la Escuela Superior de Música de Catalunya.

Su actividad concertística la lleva a actuar en festivales como por ejemplo: Festival Internacional Joan Brudieu, Centro Cultural Conde Duque de Madrid, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sala Glazunov de San Petersburgo (Rusia), Sala de Conciertos de Radio Nacional de Polonia Lutoslawski (Varsovia), Palau de la Música de Barcelona y Gran Teatro del Liceo de Barcelona como especialista en instrumentos históricos de cuerda pulsada. ha colaborado con agrupaciones como: Ensemble Canto&Basso, WorkingOpera, La Sonorosa, La Grande Chapelle, Le Concerto de Nations, entre otros.

03

PATRICIA GARCÍA, nacida en Tenerife, empieza sus estudios a los 7 años en su ciudad natal. Se traslada a Zaragoza para cursar los estudios en el Conservatorio Superior de Aragón con Nicolás Chumachenco, entre otros. Una vez finalizados, se traslada a Santiago de Compostela donde ingresa en la academia de estudios orquestales de la Orquesta Filarmónica de Galicia bajo la supervisión de Grigori Nedobora y James Dahlgren. En 2012 se licencia en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y en 2018 finaliza sus estudios de viola con David Fons.

Se ha dedicado con gran afecto y curiosidad a los estudios de música histórica informada, trasladándose a Toulouse donde se especializa en violín barroco y clásico con Gilles Colliard y obtiene la calificación de Magna Cum laude por el Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. Prosiguió sus estudios de violín y viola barroca con Manfredo Kraemer y Emilio Moreno graduándose en el Máster en Interpretación de la Música Antigua de la ESMUC.

Ha compartido escenarios con Amandine Beyer, Manfredo Kraemer, Alfredo Bernardini, Enrico Onofri, Hiro Kurosaki, Lorenzo Coppola, Jean Pierre Caniac, ... Es miembro de la orquesta barroca de Barcelona y orquesta barroca de Salamanca, colaborando con otras formaciones como Armonía del Parnás, Los Saqueboutier, orquesta barroca de Granada, entre otras.

MIRIAM ENCINAS crece en una familia de músicos: “Els Trobadors”.

Inicia sus estudios de flauta de pico con Sara Parés. Obtiene el título superior de flauta de pico al Conservatorio del Liceo de Barcelona. Estudia percusión antigua y oriental de manera autodidacta y realiza cursos con Pedro Estevan y Jarrod Cagwin. Estudia viola da gamba con Cristian Sala y dilruba y música afgana con Daud Kan. Realiza cursos con: Pedro Memelsdorff, Christian Curnyn, Pia Elsdorfer. Es miembro y ha colaborado con: Evo y Mos Azimans, Vía Artis Konsor, Joi de trobar, Ensemble el Albera, Kelly Thoma, Stelios Petrakis, Milo ke Mandarinini, Ross Daly & labyrinth modal Ensemble, Daud Kan Sadozai, Sima Bina, Zohreh Jooya y Ensemble Afgan, Sendarena, Rusó Sala, Canimas y Roger Mas. Ha participado en la grabación de varios cd's. y realizado conciertos por Europa, América, Islandia, Canadá, Grecia e Israel. Como docente, dedica su actividad a la enseñanza de la flauta de pico impartiendo clases en diferentes escuelas de música. Actualmente es profesora de flauta de pico a la Escuela de Música del Gironès (EMG).

MARA ARANDA es una de las intérpretes valencianas más internacional. Tres décadas durante las cuales ha investigado y cantado músicas de raíz y músicas antiguas, medievales y sefardíes, que han dejado como resultado más de veinte discos de excelente factura merecedores de premios y reconocimiento por parte de público y también de medios especializados de todo el mundo.

Destaca su tarea como intérprete de música sefardí. En 2017 inicia una pentalogía sonora dedicada a las principales geografías de la diáspora sefardí recibiendo el galardón al Mejor disco europeo del año por la WMCL. Su trabajo de investigación la ha llevado a viajes de residencia en Salónica (Grecia), Estambul (Turquía) y Jerusalén (Israel), previos a la grabación de estos trabajos que no pueden entenderse desligados de su contexto histórico y cultural.

En 'Trobairitz' cuenta con el aval y colaboración del mundo académico que ha prologado su discografía. La importancia de estas músicas y cantos radica en que son el germen de todas las músicas que han venido después, , siendo el legado custodiado durante más de 10 siglos, con toda su vitalidad y vigencia para poder cantarlas y compartirlas con todos aquellos amantes de la historia, la cultura y la música, en el siglo XXI.

Repertorio

A CHANTAR, ESTAT EN GREU COSSIRIER I FIN IOI ME DON
ALEGRANSSA
BEATRIZ DE DÍA

De la biografía de la Condesa de Día no se sabe nada con certeza, solo que su obra se sitúa entre finales del siglo XII y comienzos del XIII.

Sus versos en estas tres canciones, hacen patente un espíritu contradictorio a la hora de asumir el rol femenino. Por un lado, la Condesa de Día expresa su deseo de sentirse protegida -cosa que sería normal según las costumbres de la época- y por otro lado, muestra una actitud decidida y activa a la hora de manifestar su deseo de placer erótico e incluso se siente con bastante poder para exigir las características que tiene que reunir su amante. Es la voz de una mujer que se siente sujeta a las convenciones de su época y que a la vez afana en conseguir más independencia y ser ella la que tome la iniciativa, sin tener que esperar a ser festejada por el hombre. Tanto la expresión abierta y sin prejuicios del *joi o goce amoroso como la manifestación de su capacidad para elegir personalmente el amor* constituyen una transgresión respecto al modelo femenino impulsado por la iglesia y la moral de la época.

De Estat ai en greu cossirier podemos decir que estamos sin duda ante la más famosa canción femenina, la más emblemática y apasionada de la condesa, la más recogida en las antologías, y la que nos ha dejado ver el valor, el realismo y la sensualidad refinada de los cuales hace uso la autora en esta osada, y nada habitual, declaración de amor, exponiendo sus ardorosas intenciones con gran espontaneidad y ligereza.

NA MARIA PRETZ E FINA VALORS BIERIS DE ROMANS

Cantar a la alegría del deseo satisfecho es el tema probablemente más tratado y encontramos ejemplos en gran número de canciones. Pero a diferencia de otras en esta el llanto está dirigido de una mujer a otra mujer. En el cancionero T se conserva la única canción que se ha preservado de esta trobairitz, Na Maria, pretz [e] fina valors.

El hecho que dirija una canción de amor a otra mujer (a María, que no ha sido identificada con certeza) ha llamado la atención y los estudiosos han aludido a un posible lesbianismo entre Bieris y Maria, o bien, han asociado el nombre a la Virgen; incluso, algunos han creído que el autor de esta poesía en realidad es un hombre.

Angélica Rieger cree que es, efectivamente, un poema de una mujer a otra mujer como manifestación de ternura, pero también se podría entender dentro del código de amor cortés, sin que implique lesbianismo. Todas las hipótesis están abiertas sin admitir como cierta ninguna de ellas y sin descartar ninguna de ellas tampoco.

EN GREU ESMAI ET EN GRAN PESSAMENT CLARA D'ANDUZA

No se conserva ninguna vida de Clara de Anduza ni otros documentos que nos dan información sobre su persona.

Se cree que tendría que ser originaria de Anduza o de la familia de los denominados señores del lugar. La cronología de su producción poética se establece en base a la relación con Uc de Santo-Circ y las relaciones intertextuales con otros trovadores.

En el cancionero C se conserva la única canción que ha pervivido hasta la actualidad de esta trobairitz.

Se conserva una razón de una poesía de Uc de Santo Circ, *Anc mais senar vaig veure temps ni sazon*, que explica esta canción en el contexto de las aventuras amorosas del autor, que habría estimado una dompna de Andutz, que avia nombre dt. dompna Clara de quien se habría alejado por las intrigas de una vizina *mout bella*, que avia nombre dt. dompna Ponsa y con quien finalmente se habría reconciliado a través de una amiga (de la cual no se menciona el nombre). La amante de Uc se ha entendido que era nuestra trobairitz e incluso se ha llegado a especular que la amiga sería Azalais de Altier y entonces Clara de Anduza podría ser la destinataria o protagonista del denominado *salud de amor* que se conserva escrito por Azalais de Altier.

AR EM AL TEMPS FREG VENGT AZALAÍS DE PORCAIRAGUES

Fue una trobairitz de la última parte del siglo XII.

Se sabe poco de su vida, aunque se llama que era originaria de los alrededores de Montpellier. Estimó a Gui Guerrejant, hermano de Guillermo VII de Montpellier, quien se hizo monje.

Aimo Sakari argumenta que fue probablemente la juglaresa que aparece en varios poemas de Raimbaut de Orange.

Solo se ha conservado un poema suyo, aunque sin la música. El poema hace referencia a la muerte de Raimbaut de Orange en 1173 y en su tercera estrofa del poema parece contribuir en un debate poético entre ella y el trovador Guillhem de Saint-Circ sobre el que se debate el hecho de que una dama tome un amante más rico o más relevante socialmente que ella misma y si esta diferencia social constituye una deshonra para la dama.

NA CARENZA AL BEL CORS AVINENS
NA CARENZA, ALAYSINA, ISELDA

Las interlocutoras son tres mujeres: Alais, Yselda y Na Carenza .

Estamos ante uno de los géneros de la poesía trobadoresca: el *conselh* utilizado en la Edad Media, particularmente en las composiciones líricas dialogadas de las trobairitz: Buena domna, tan os ay n coraje (PC 461,56), Dompna Almucs, si us plages avenenz (PC 20,2) y Na Carenza al bel còrs avenenz (PC 12,1).

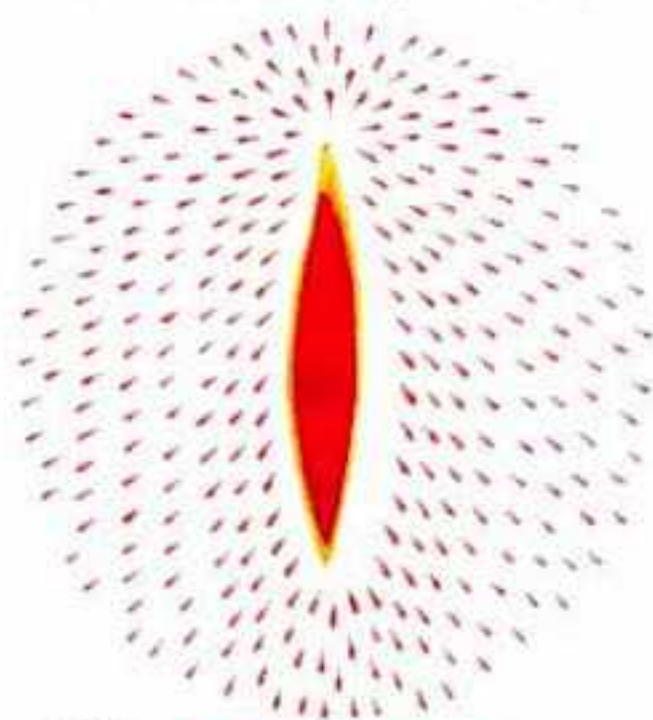
En todas ellas se emplea como tema principal el consejo amoroso, ya sea ofrecido por parte de una dama experimentada a una joven sin experiencia, bien por una intermediaria ajena a la relación amorosa.

En este *conselh*, la mujer experimentada aconseja a dos hermanas que no saben si tomar marido, con sus ventajas pero también grande inconvenientes o permanecer solteras.

www.mara-aranda.com
trobairitz@mara-aranda.com
Tel.: +34 678. 066 063

**M A R A
A R A N D A**

30 años
Trobairitz