

“El romanticisme femení”
Clara Wieck i Fanny Hensel



Fundació Studium Aureum
Temporada 2016-17, concert núm. 7

Studium Aureum

Violí: Ramon Andreu

Violoncel: Dmitri Struchkov

Piano: Andreu Riera



Fanny Mendelssohn

Fanny Hensel (Mendelssohn) 1805-1847

Fantasia per a violoncel i piano

Clara Schumann (Wieck) 1819-1896

Trio en Sol menor op. 17 per a violí, violoncel i piano

Allegro moderato

Scherzo

Andante

Allegretto

Clara Schumann (Wieck) 1819-1896

Tres Romances op. 22 per a violí i piano

Andante molto

Allegretto

Leidenschaftlich schnell

Fanny Hensel (Mendelssohn) 1805-1847

Trio en Re menor op. 11 per a violí, violoncel i piano

Allegro molto vivace

Andante expressivo

Lied

Finale allegro moderato

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

"Dues compositores romàntiques"

Carles Ponseti Verdaguer

La pregunta és: Per què no trobam dones compositores al llarg de la història de la música?, només hi trobam algunes que per "descuit" hi han transcendit. Avui en dia existeix un cens que xifra en 4.000 les dones dedicades a la composició (probablement aquesta xifra es pot duplicar o triplicar amb facilitat). Ara bé el que és inquestionable és que la dona sempre ha estat present al món de la música, moltes vegades de manera no ostensible i d'altres sí. Per exemple com a cantants i instrumentistes tenim referències ben documentades que situen a la par la dedicació, talent, virtuosisme i creativitat de les dones enfront dels homes. L'absència de compositores i directores ens dóna què pensar, aquesta separació naturalment és totalment artificial i hem de pensar que ve donada per circumstàncies de tipus socials i religioses. Al segle XVII el Papa Innocenci IX va declarar: "La música és perjudicial per a la modèstia que ha de correspondre al sexe femení, perquè es distreuen de les funcions i ocupacions que els corresponen... cap dona sota cap pretext ha d'aprendre música o tocar qualsevol instrument musical".

Sí anéssim a visitar un convent qualsevol al segle XVII, segurament podríem escoltar els càntics de les monges acompanyant les seves oracions, també als palauets escoltaríem instrumentistes o cantants femenines d'alt nivell que a les reunions o vetllades feien les delícies dels oients. Ara bé, quan l'acció traspassa l'àmbit "tancat" i surt al que podríem dir escenari obert de la societat, la presencia i participació de les dones queda en segon terme. No estava ben vist que una dona pogués desenvolupar altres tasques, a més de les seves feines com a mestressa de casa, o dona de..., o que tingués temps i talent per dedicar-se a l'art de manera professional i no diletant.

Al segle XXI podem assegurar que aquesta etapa ja és història, la quantitat de compositores, directores i intèrprets femenins augmenta de manera significativa dia rere dia. Bastaria comparar la xifra d'alumnes dels conservatoris per comprovar

que el sexe femení està més present que mai i supera al masculí. Un altre tema seria l'enfoc femení que la indústria del "bussines" musical utilitzà a voltes per "vendre" el producte amb un emmascarament sexista, basat en la imatge. Podem veure artistes en postures i actituds semblants als anuncis de productes de bellesa o joieria, mirades seductores que treballen el costat "comercial" més que l'artístic. Però sabem en qui mon estam i la música no és aliena al seu entorn.

Fanny Cecile Mendelssohn va néixer el 14 de novembre de 1805 a Berlín, filla de banquers jueus i néta del filòsof Moses Mendelssohn, va créixer en un ambient molt sensible a l'art i concretament a la música. Fanny fou la petita de quatre germans dels quals Fèlix va ser el que més renom va obtenir, passant a ser un dels compositors més destacats del romanticisme. Sabem que Fanny va ser educada en la música com el seu germà amb el qual tingué una especial relació fins a la mort d'ambdós el mateix any. Estudiaren amb els millor mestres sense diferències. Fanny manifestà unes excepcionals qualitats com a pianista, fins al punt que el seu germà reconegué la seva superioritat. En el camp de la composició Fanny va destacar per la seva inventiva i facilitat. Ara bé, el fet de ser dona va tenir conseqüències arribat el moment de dedicar-se de manera total a la música. El seu pare li digué que ella havia d'atendre com totes les dones de l'època els seus deures, aquests inevitablement contemplaven el casament i assumir la vida marital i familiar per damunt de qualsevol altra cosa. El seu germà Fèlix també era d'aquest parèixer, així que Fanny va acotar el cap i va fer el que havia de fer.

Fanny, fou una *superdona*, com deim ara. Va casar-se amb el pintor Wilhelm Hensel amb el qual va tenir una relació més que satisfactòria, ja que la va ajudar i animar en tot el que representava la seva dedicació a la música. Fanny va escriure més de 400 composicions, algunes de les primeres les va editar com si fossin del seu germà Fèlix, d'aquesta manera el públic va gaudir de la seva música.

Fanny va crear a casa seva unes vetllades que varen atreure molts dels millors músics i intel·lectuals de l'època. A la seva casa a Berlín dirigia els cors i l'orquestra, a més de tocar el piano. En aquest àmbit va estrenar la majoria de les seves composicions, moltes de petit format, *lieder*, obres per a piano, duets, cors i música de cambra. Fanny també va escriure obres de gran format que actualment s'estan incorporant al repertori. El trio op. 11 és una de les obres més significatives i inspirades de la seva producció. D'un alt nivell expressiu i d'una factura instrumental supèrbia, en aquesta obra es fonen totes les peculiaritats d'un romanticisme exultant. Obra que no només està a l'altura dels seus coetanis sinó que demostra la qualitat i altura d'una compositora que mereix com altres estar present en el gran repertori.

Clara Wieck, de casada Schumann, va ser una altra dona consagrada a la música que va ser capaç d'afrontar una vida plena d'adversitats i al mateix temps d'alegries. Ja d'adolescent es va enamorar de Robert Schumann i va decidir, en contra del seu pare, casar-se just complits els 18 anys (llavors eren els 21 la majoria d'edat), cosa que li va dur molts de maldecaps. Clara era una virtuosa del piano i el seu pare creia que Robert no estava a la seva alçada. Quan Robert es va lesionar per sempre un dit de la mà, Clara es va convertir en l'intèrpret de les seves composicions: normalment els pianistes tocaven les seves obres i així les donaven a conèixer. Clara i Robert tingueren vuit fills dels quals quatre varen morir. Robert amb un trastorn bipolar sever va intentar suïcidar-se i va ser ingressat a un hospital per morir poc després. Clara ens relata com enmig del bombardeig a Dresden va haver d'escapar embarassada amb els seus fills per refugiar-se als afores a una caseta on Robert abstracte amb la composició escrivia sublims cançons ignorant les canonades que hi resonaven. Aquests només són alguns dels entrebancs que Clara va haver de superar per mantenir la seva família. Per això va continuar les seves gires com a concertista durant molts d'anys, era l'única manera de subsistir econòmicament. Com ens podem

imaginar amb totes aquestes obligacions i un marit compositor, la pròpia faceta de compositora estava en la corda fluixa.

Malgrat tot, Clara va escriure nombroses composicions i, a més, aquestes abracen quasi totes les formes musicals: orquestra, concert, cambra, lied, piano, cor... És admirable el coneixement i domini de l'escriptura tant en la veu com en els instruments. Listz i Chopin opinaven que Clara era la millor pianista i intèrpret de les seves obres, Clara opinava que ella no es podia comparar amb el virtuosisme de Listz. Només un cor entregat i un caràcter bondadós i generós és capaç de donar tant i tan bo als altres. Clara, a poc a poc, va assumint el protagonisme que mereix dins la història de la música, de virtuosa i gran amiga de Brahms està passant a la compositora que, malgrat ser l'esposa d'un dels més grans compositors, va tenir coses a dir en les seves composicions.

Les tres romances per a violí i piano substancialen en pocs medis una creativitat i talent que desborda musicalitat, elegància, espiritualitat i ens atrauen al discurs femení d'una gran compositora romàntica.

És famosa l'anècdota de la reina d'Anglaterra que li va dir a Fèlix que una de les seves composicions era la seva favorita, Fèlix honest va confessar que era de Fanny i la reina va quedar descol·locada.



Clara Schumann

"Dos compositoras románticas"

Carles Ponseti Verdaguer

La pregunta es: ¿Por qué no encontramos mujeres compositoras a lo largo de la historia de la música?, sólo encontramos algunas que por un "descuido" han trascendido. Hoy en día existe un censo que cifra en 4.000 las mujeres dedicadas a la composición (probablemente esta cifra se puede duplicar o triplicar con facilidad). Ahora bien, lo que es incuestionable es que la mujer siempre ha estado presente en el mundo de la música, muchas veces de manera no ostensible y otras sí. Por ejemplo, como cantantes e instrumentistas tenemos referencias bien documentadas que sitúan a la par la dedicación, talento, virtuosismo y creatividad de las mujeres frente a los hombres. La ausencia de compositoras y directoras nos da que pensar, esta separación naturalmente es totalmente artificial y debemos pensar que viene dada por circunstancias de tipo social y religioso. En el siglo XVII el Papa Inocencio IX declaró: "La música es perjudicial para la modestia que debe corresponder al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y ocupaciones que les corresponden... ninguna mujer bajo ningún pretexto debe aprender música o tocar cualquier instrumento musical".

Sí fuéramos a visitar un convento cualquiera en el siglo XVII, seguramente podríamos escuchar los cánticos de las monjas acompañando sus oraciones, también en los palacios escucharíamos instrumentistas o cantantes femeninas de alto nivel que en las reuniones o veladas hacían las delicias de los oyentes. Ahora bien, cuando la acción traspasa el ámbito "cerrado" y sale a lo que podríamos decir escenario abierto de la sociedad, la presencia y participación de las mujeres queda en segundo término. No estaba bien visto que una mujer pudiera desarrollar otras tareas, además de sus trabajos como ama de casa, o mujer de..., o que tuviera tiempo y talento para dedicarse al arte de manera profesional y no dilectante.

En el siglo XXI podemos asegurar que esta etapa ya es historia, la cantidad de compositoras, directoras e intérpretes femeninas aumenta de

manera significativa día tras día. Bastaría comparar la cifra de alumnos de los conservatorios para comprobar que el sexo femenino está más presente que nunca y supera al masculino. Otro tema sería el enfoque femenino que la industria del "business" musical utiliza a veces para "vender" el producto con un enmascaramiento sexista, basado en la imagen. Podemos ver artistas en posturas y actitudes similares a los anuncios de productos de belleza o joyería, miradas seductoras que trabajan el lado "comercial" más que el artístico. Pero sabemos en qué mundo estamos y la música no es ajena a su entorno.

Fanny Cecile Mendelssohn nació el 14 de noviembre de 1805 en Berlín, hija de banqueros judíos y nieta del filósofo Moses Mendelssohn, creció en un ambiente muy sensible al arte y concretamente a la música. Fanny fue la pequeña de cuatro hermanos de los que Félix fue el que más renombre obtuvo, pasando a ser uno de los compositores más destacados del romanticismo. Sabemos que Fanny fue educada en la música como su hermano con el que tuvo una especial relación hasta la muerte de ambos el mismo año. Estudiaron con los mejores maestros sin diferencia. Fanny manifestó unas excepcionales cualidades como pianista, hasta el punto que su hermano reconoció su superioridad. En el campo de la composición Fanny destacó por su inventiva y facilidad. Ahora bien, el hecho de ser mujer tuvo consecuencias llegado el momento de dedicarse de manera total a la música. Su padre le dijo que ella tenía que atender como todas las mujeres de la época sus deberes, estos inevitablemente contemplaban la boda y asumir la vida marital y familiar por encima de cualquier otra cosa. Su hermano Félix también era de este parecer, así que Fanny cedió e hizo lo que tenía que hacer.

Fanny, fue una supermujer, como decimos ahora. Se casó con el pintor Wilhelm Hensel con el que tuvo una relación más que satisfactoria, ya que la ayudó y animó en todo lo que representaba su dedicación a la música.

Fanny escribió más de 400 composiciones, algunas de las primeras las editó como si fueran de su hermano Félix, de esta manera el público disfrutó de su música. Es famosa la anécdota de la reina de Inglaterra que le dijo a Félix que una de sus composiciones era su favorita, Félix honesto confesó que era de Fanny y la reina quedó descolocada. Fanny creó en su casa unas veladas que trajeron muchos de los mejores músicos e intelectuales de la época. En su casa de Berlín dirigía los coros y la orquesta, además de tocar el piano. En este ámbito estrenó la mayoría de sus composiciones, muchas de pequeño formato, lieder, obras para piano, dúos, coros y música de cámara. Fanny también escribió obras de gran formato que actualmente se están incorporando al repertorio. El trío op. 11 es una de las obras más significativas e inspiradas de su producción. De un alto nivel expresivo y de una factura instrumental soberbia, en esta obra se funden todas las peculiaridades de un romanticismo exultante. Obra que no sólo está a la altura de sus coetáneos, sino que demuestra la calidad y altura de una compositora que merece como otros estar presente en el gran repertorio.

Clara Wieck, de casada Schumann, fue otra mujer consagrada a la música que fue capaz de afrontar una vida llena de adversidades y al mismo tiempo de alegrías. Ya de adolescente se enamoró de Robert Schumann y decidió, en contra de su padre, casarse justo cumplidos los 18 años (entonces eran los 21 la mayoría de edad), lo que le conllevo muchos dolores de cabeza. Clara era una virtuosa del piano y su padre creía que Robert no estaba a su altura. Cuando Robert se lesionó para siempre un dedo de la mano, Clara se convirtió en la intérprete de sus composiciones: normalmente los pianistas tocaban sus obras y así las daban a conocer. Clara y Robert tuvieron ocho

hijos de los cuales cuatro murieron. Robert con un trastorno bipolar severo intentó suicidarse y fue ingresado en un hospital para morir poco después. Clara nos relata como en medio del bombardeo de Dresde tuvo que escapar embarazada con sus hijos para refugiarse en las afueras a una caseta donde Robert abstraído con la composición escribía sublimes canciones ignorando los cañonazos que resonaban. Estos sólo son algunos de los obstáculos que Clara tuvo que superar para mantener su familia. Por eso continuó sus giras como concertista durante muchos años, era la única manera de subsistir económicamente. Como nos podemos imaginar, con todas estas obligaciones y un marido compositor, la propia faceta de compositora estaba en la cuerda floja. Sin embargo, Clara escribió numerosas composiciones y, además, estas abarcán casi todas las formas musicales: orquesta, concierto, cámara, lied, piano, coro... Es admirable el conocimiento y dominio de la escritura tanto en la voz como en los instrumentos. Listz y Chopin opinaban que Clara era la mejor pianista e intérprete de sus obras, Clara opinaba que ella no se podía comparar con el virtuosismo de Listz. Sólo un corazón entregado y un carácter bondadoso y generoso es capaz de dar tanto y tan bueno a los demás. Clara, poco a poco, va asumiendo el protagonismo que merece dentro de la historia de la música, de virtuosa y gran amiga de Brahms está pasando a la compositora que, pese a ser la esposa de uno de los más grandes compositores, tuvo cosas decir en sus composiciones.

Las tres romanzen para violín y piano sustancian con pocos medios una creatividad y talento que desborda musicalidad, elegancia, espiritualidad y nos acercan al discurso femenino de una gran compositora romántica.



Clara Schumann



Fundació per al
Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears

