http://eliacasanova.com/

Èlia Casanova i La Tendresa crean un aquelarre barroco

El CD Plebeyos bailes, disponible en todas las plataformas digitales y en las webs de Plebeyos bailes y La Tendresa Records, saca de la clandestinidad a las mujeres en la música popular del Siglo de Oro

Zarabanda, jácara, villano, passacaglia, folia y marionas conviven en este trabajo con apuntes del flamenco y el jazz, en una propuesta musical diferente y poco convencional

La cantante valenciana está acompañada de las prestigiosas intérpretes Beatriz Lafont, Amparo Camps. Belisana Ruiz, Lixsania Fernández, Raquel Fernández y Ana Nicolás

Publicado por el sello La Tendresa Records, Plebeyos bailes se podrá disfrutar en directo el próximo 20 de mayo en el festival Espurnes Barroques de Cataluña

El espectáculo Plebeyos bailes se estrenó en el Festival de Música Antigua de Peñíscola en agosto de 2021 con la puesta en escena de Societat Doctor Alonso, el vestuario de Jorge Dutor y la iluminación de Cube.bz

Valencia, 26 de abril de 2023.

La soprano valenciana Èlia Casanova acaba de lanzar junto a la formación de música antigua y barroca La Tendresa el CD *Plebeyos bailes*, un disco que recoge la música del espectáculo del mismo nombre en el que rescatan las piezas que cantaban, tocaban y bailaban en la clandestinidad las mujeres más humildes del Siglo de Oro. Se trata de una propuesta diferente y transgresora, con un punto de locura, en la que, más allá de la pura interpretación, traen a la contemporaneidad músicas antiguas y las convierten en temas de plena actualidad.

El trabajo es un compendio de bailes como la zarabanda, jácara, villano, passacaglia, folia y marionas, con apuntes de flamenco y jazz, que incluye piezas anónimas y de autores como Mateo Romero, Luis Narváez. Luis de Briceño, muchas de las cuales versionadas e improvisadas por las propias integrantes de La Tendresa y otras con arreglos de Rafael Sánchez Mombiedro, Miguel A. López y Pau Canyigueral. Así, se pueden escuchar piezas como Marionas, El caballo del Marqués, Si queréis que os enrame la puerta, Ay amor loco, Romerico florido o Guárdame las vacas, entre otras.

http://eliacasanova.com/

Bajo la dirección musical de Èlia Casanova (voz), La Tendresa la forman en esta ocasión Beatriz Lafont (voz, guitarra barroca y castañuelas), Amparo Camps (violín barroco y voz). Belisana Ruiz (guitarra barroca), Lixsania Fernández (viola de gamba, violone y voz), Raquel Fernández (violone) y Ana Nicolás de Cabo (percusión). Todas ellas se han implicado en el proceso creativo que ha significado la grabación de este CD editado bajo el sello La Tendresa Records con el técnico de sonido Fernando Brunet a la cabeza y en el que se ha contado con la colaboración de Pau Ballester en la percusión, María Briones en los jaleos, Sonia Gil con su voz y Rafa Villalva con el cajón flamenco. El diseño gráfico, también arriesgado, lo firma la ilustradora Marta Negre.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y se puede adquirir en la web de La Tendresa Records.

La música y el papel de la mujer en Plebeyos bailes

El proyecto *Plebeyos bailes*, que ahora se presenta en formato CD, surge de investigar la situación de la mujer en la música, junto con la idea de cambiar, tanto desde un punto estético como musical, la visión y el tipo de espectáculos de música antigua, no solo en el contexto regional sino nacional e internacional.

Como explica la propia Élia Casanova, "con *Plebeyos bailes* queremos dar a conocer una parte olvidada de la música popular del siglo XVII: la práctica musical de las mujeres de las capas sociales más populares. A diferencia de las danzas, que están vinculadas con los músicos de la corte, los bailes son de carácter popular y eran interpretados por las clases más bajas de la sociedad". No hay que olvidar que "la música era un entretenimiento de primer orden en todos los ámbitos. Plazas, tabernas, cualquier espacio y momento era bueno para la música y la danza. La interpretación de ritmos de danza disfrutó de un valor inusitado durante los siglos XVI y XVII. En la vida pública de los barrios marginales se podía escuchar a los músicos tocando la guitarra y a los hombres cantando melodías populares, letras de tono burlesco que hablan sobre rufianes, disputas entre ladrones y prostitutas...".

La selección musical de *Plebeyos bailes* se centra en las canciones más conocidas y practicadas por esas mujeres de clase baja en ambientes vulgares, caracterizadas por una coreografía desenfadada y alocada, con gran sonoridad y vistosidad y donde la guitarra y la percusión son las protagonistas, con ritmos repetitivos y de armonía simple y fáciles para bailar.

Un ejemplo de estos bailes es la "zarabanda", descrito como un baile alegre y lascivo porque se hace con "movimientos descompuestos" del cuerpo. El texto usado en esta ocasión hace referencia a posturas sexuales según el lugar de procedencia de las mujeres. Se trata de un baile tan lascivo que en 1583 fue prohibido por ley. La pena por interpretarlo era 200 azotes para los hombres y destierro para las mujeres. Prohibido durante años cambió de nombre y provocó la aparición de otras danzas como la "folia", con el

http://eliacasanova.com/

mismo ritmo ternario y rapidez en la interpretación. Debido a la prohibición de algunos estos bailes solo nos ha llegado el nombre, de otros solo los textos, evolucionando la mayoría a danzas de corte modificando los textos y bajando el ritmo de la interpretación.

El disco contiene obras muy conocidas e interpretadas en el repertorio habitual de concierto de música antigua, es decir, el repertorio que más ha trascendido con los años y por tanto posiblemente el que más trascendió en la época. También hay otros bailes que son improvisados y que evocan una fiesta real de la época. Todos estos ritmos y armonías han sido cuidadosamente tratados por especialistas en la interpretación históricamente informada y a la vez llevados hacia otros estilos más modernos como el jazz y la música contemporánea o más tradicionales como el flamenco o la propia música tradicional castellana. Otros estilos, a los que se hacen quiños, con ritmos y melodías africanas o latinas no dejan de ser ejemplos de cómo estos bailes han cruzado mares y océanos para llegar a la península y de cómo han evolucionado según el contexto histórico y la tradición musical.

Perspectiva de género

Este nuevo trabajo discográfico evidencia la importancia del papel de la mujer en una época en la que la clase social marcaba, como en tantos otros ámbitos, su actividad en el mundo de las artes y, en concreto, en el musical.

Mientras que en el caso de las mujeres de la corte la música formaba parte de su educación porque era un acto bello y exhibía sus dotes como "criatura amorosa" (que tenía posibilitados de casarse), en el de las mujeres de baja clase social, "acudir a las casas de los hombres a ofrecer canto y música instrumental era el símbolo más descriptivo de la impudicia". En este contexto, participar musicalmente en la vida pública o dedicarse profesionalmente a ella era una misión imposible para estas mujeres, por lo que muchas de ellas optaban por reunirse a escondidas para disfrutar de sus propias fiestas, lejos de los hombres.

Según la musicóloga Ascensión Mazuela la música y la danza eran dos de las actividades diabólicas y lascivas atribuidas, por definición, a las brujas en los tratados de demonología. Existen documentos en los que aparecen las mujeres de baja clase social cantando, tocando y bailando en aquelarres o celebraciones clandestinas. A pesar de ello, y de que su honestidad fue constantemente cuestionada, su papel fue muy importante en lo relativo a la transmisión oral y en la creación musical, así como en la vida cultural más allá de esta demonización.

Cita en el Festival Espurnes Barroques

El espectáculo *Plebeyos bailes* se estrenó en agosto de 2021 en el Festival de Música Antigua de Peñíscola y posteriormente ha recalado en diferentes escenarios como el Almudín de Valencia, el TAC de Catarroja o el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de Valencia.

http://eliacasanova.com/

Lejos del formato habitual de un concierto de música barroca, en *Plebeyos bailes* Èlia Casanova apuesta por una estructura en la que las intérpretes, además de tocar, también actúan, bailan y cantan, lo que permite al público disfrutar de la música y su interpretación, a la vez que entender otros aspectos de la música y el tiempo en el cual se creó. Como explica la cantante, se trata de "una manera diferente de acercarse al repertorio de este periodo que dota a este concierto de una nueva perspectiva artística".

Esta propuesta de música antigua arriesgada y poco común, que convierte el escenario en una fiesta gracias a la puesta en escena y dramaturgia de Societat Doctor Alonso, el vestuario de Jorge Dutor y la iluminación de Cube.bz, se podrá ver el 20 de mayo en el Festival Espurnes Barroques que tiene lugar en pequeños municipios de la Cataluña central.

La presencia en el Festival de Èlia Casanova i La Tendresa se verá complementada con cuatro funciones de *Plebeyos bailes didáctico*, un espectáculo pedagógico enfocado para público entre 12 y 18 años en el que, a través de un formato teatralizado, se pretende acercar la música barroca al público adolescente y preadolescente con música de baile de los siglos XVI y XVII. La función invita a también a reflexionar sobre la prohibición de las mujeres a divertirse públicamente.

La Tendresa

La Tendresa es una formación especializada en música antigua fundada en 2015 por Èlia Casanova que reúne a músicos bajo un mismo nombre que acompañan las propuestas de su fundadora con un objetivo principal: la interpretación de la música antigua con el mayor rigor y afecto hacia la misma. Sus integrantes son intérpretes de reconocido prestigio nacional e internacional que trabajan regularmente con grupos profesionales de alto nivel como L'Arpeggiatta, Capella Reial de Catalunya, Al Ayre Español, Capella de Ministrers, Forma Antiqva, Música Ficta, La Grande Chapelle, Evo, Camerata Iberia, La Capilla Real de Madrid, Capilla Jerónimo de Carrión, Capella Ibérica, Mil·lenni Ensemble, Ars Longa de La Habana, Elyma, Hipocampus, Musica Liberata, Camerata Iberia, además de participar como solistas en los mejores festivales de música antigua de todo el mundo.

La Tendresa hizo su debut en el 2015 en el Teatro Real Coliseo de Carlos III San Lorenzo de El Escorial con un programa sobre erotismo en el barroco que cosechó grandes éxitos. En 2018 presentó su trabajo *L'universo sulla pelle*, premio Carles Santos 2019 al mejor disco de recuperación de patrimonio musical.

El pasado mes de marzo Èlia Casanova y La Tendresa actuaron en el ciclo Les Arts és Barroc del Palau de les Arts de Valencia con *L'universo sulla pelle*.

Èlia Casanova

Titulada Superior de Canto por el Conservatorio de Música de Valencia, se especializó en música antigua, becada por el Instituto Valenciano de la Música, con el prestigioso tenor Andrew King.

http://eliacasanova.com/

Ha sido galardonada con distintos premios en el ámbito de la música antigua, entre los que destacan el Cecil Drew Oratorio Prize (Inglaterra) y el Premio Especial del Jurado del Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón.

Colabora regularmente como solista con ensembles especializados como Capella de Ministrers, La Capella Reial de Catalunya, Qvinta Essençia, Al Ayre Español, Música Ficta, Harmonia del Parnàs, Meditarrània Consort, L'Arcàdia, Delirium Musica, Amystis coro de cámara o Armonia degli Affetti, entre otros.

Ha participado en festivales de música de todo el mundo entre los que destacan la gira por EE. UU. con Jordi Savall y la Capella Reial de Catalunya; Claudio Monteverdi Festival de Cremona; BachFest, Leipzig; Festival Accademia Musica Antica di Milano; Festival de Música Antigua de los Pirineos (FEMAP); Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid; Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola; Festival Internacional de Santander; Festival de Música Antigua de Granada; Festival de Arte Sacro de Madrid; o el Festival de Música Antigua de Gijón, entre otros.

Hasta la fecha ha grabado veintiocho discos con diversas agrupaciones. En los últimos dos años ha grabado entre otros, *Cantigas de Santa Maria, Mediterrània y "Regina". 18 monarcas medievales de la Corona de Aragón* con Capella de Ministrers; *De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance* con Amystis; *El Sentir de mis Sentidos* con Qvinta Essençia; y *Nana y Elvas – Quien te traxo el cavallero* con Alfred Fernàndez, proyectos discográficos propios.

En 2019 publicó su primer trabajo discográfico, *L'Universo sulla Pelle*, en el que interpreta arias, madrigales y cantatas del Seicento italiano, y que fue galardonado con los Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

En su CD *Nana*, editado en 2020 y nominado a los Premis Carles Santos de la Música Valenciana, recopila melodías de nanas tradicionales y populares a capella para aquellas madres y padres que quieran adormecer a sus hijos cantando con el objetivo de que, más allá de la escucha, las melodías se conserven y pasen de generación en generación.

En 2022 Èlia Casanova presentó junto al vihuelista Alfred Fernández *Elvas Quien te traxo el cavallero* un nuevo trabajo discográfico dedicado a los cancioneros ibéricos del siglo XVI, también nominado a los Premis Carles Santos 2022.

La Tendresa Records

La Tendresa Records es una discográfica independiente que nace con la filosofía de sacar al mercado música especialmente cuidada desde la selección de artistas y repertorios, pasando por la grabación y llegando hasta el producto final.

Entre los títulos de la discográfica figuran *Elvas. Quien te traxo el cavallero* de Èlia Casanova (soprano) y Alfred Fernández (vihuela), y *Nana*,

http://eliacasanova.com/

recopilación de melodías de nanas tradicionales y populares a capella por Èlia Casanova, ambos finalistas de los Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Enlaces de interés

plebeyosbailes.com

https://open.spotify.com/album/267NZ4NO8Uzr5clxCSizBU

https://www.youtube.com/watch?v=oWk5Mx-QVg4&t=5s

https://latendresarecords.com

https://eliacasanova.com/

http://martanegre.com/

https://www.espurnesbarroques.cat/ca/programacio/actual/plebeyos-bailes

Más información y contacto:

Cristina Quílez (prensa). Tel. 655 201507

María José Climent (contratación). Tel. 658 282540