

*Todos los
Tonos y Ayres*

Contents

Presentación	1
<i>Todos los Tonos y Ayres</i>	
Introducción	3
La música en la historia de China	4
¿Quiénes somos?	5
Nuestros instrumentos	7
Programas	9
Un viaje musical por la China antigua	10
Musafir, Viajeros Medievales	11
El clave del Emperador	12
El silencio de la Luna: música y palabra bajo el cielo chino	13
De bondad pobre, Íñigo	14
Los infinitos jades	15
Hija de la seda	16
Conferencias	17
Astronomía y música en la antigua China	18
El clave del Emperador	19
Contacto	20

Presentación

Todos los Tonos y Ayres es la primera agrupación española de música antigua con especialización en la investigación, además de la europea, en las músicas antiguas de Asia Oriental y China en particular. Nuestro objetivo es dar a conocer las relaciones históricas y musicales que se dieron en tiempos pasados entre Europa y Asia, así como la presencia de músicas ibéricas más allá de sus propias fronteras. En definitiva, conferir visibilidad a la música antigua de tradición escrita del gigante asiático y que se reconozca su presencia en los circuitos especializados de música antigua en general.

En este dossier aportamos información detallada sobre el proyecto y sus propuestas, todas ellas abiertas a adaptarse a las necesidades y condiciones particulares de cada evento.

Todos los Tonos y Ayres

Rubén García Benito

鲁文

Abigail R. Horro

艾碧薇

Todos los Tonos y Ayres

Introducción

Nuestro pasado está enraizado en la convivencia de tres culturas: árabe, cristiana y sefardí. Sin embargo, las influencias que forjaron nuestra historia fueron más allá de ellas. El espíritu curioso del mundo antiguo se reflejó en el desarrollo de rutas hacia Asia y África, y más tarde América y Oceanía, transitadas por exploradores, peregrinos, guerreros, predicadores, colonos y comerciantes, conformando así una extensa red de intercambio cultural que dio forma a un paisaje histórico rico y complejo.

En este sentido, *Todos los Tonos y Ayres* nace con la pretensión de reivindicar la presencia de la música antigua de tradición escrita de otros países. Nuestra intención es abrir la puerta a la universalización del concepto de música antigua para abarcar también otras culturas, culturas que ofrecen un abundante material académico que hace posible una labor de investigación rigurosa.

Todos los Tonos y Ayres parte del convencimiento de que la inclusión de la música antigua china en los circuitos de música histórica puede ser una iniciativa pionera y enriquecedora por la belleza y abundancia de sus obras musicales, la existencia de innumerables colecciones que las compilan, o la sistematización de los tratados teóricos por parte del Departamento Imperial de Música a lo largo de dos mil años.

Por todo esto, creemos que el descubrimiento de la música antigua china puede constituir una experiencia satisfactoria para la crítica, los oyentes especializados y el público en general.

El nombre *Todos los Tonos y Ayres* nace con este espíritu integrador, tomado del término *zhugongdiao* 诸宫调, un género que surge en China a finales del siglo XII como un espectáculo musical, narrado y cantado, en el que se alternaban diferentes formas musicales. Hemos escogido la forma arcaica “ayres” como expresión de encuentro con la música antigua occidental.

La música en la historia de China

La música ha sido una parte vital de la historia de China. Uno de los registros más antiguos cuenta que uno de los últimos reyes de la mítica dinastía *Xia* 夏 (2070-1600 a.n.e.) tenía a su disposición cerca de treinta mil músicos y bailarinas, siendo una de las primeras referencias existentes del uso de la música como entretenimiento.

El *Shijing* 诗经 o “Libro de las Odas”, desde nuestra perspectiva contemporánea, podría considerarse uno de los proyectos musicológicos más antiguos que se conoce. Por motivos de interés cosmopolíticos, la corte *Zhou* 周 (1046-771 a.n.e.) ordenó la compilación de todo tipo de canciones a lo largo del Imperio, creando una colección de 305 poemas compuestos entre los siglos XI y VII a.n.e.

La civilización china cuenta con una de las historias más antiguas y continuas del planeta, con registros escritos de hace más de tres mil años. Su escritura, pues, es una de las más pretéritas que ha llegado viva hasta nuestros días. El poder de la palabra escrita queda de manifiesto en la larga tradición historiográfica dinástica, eje principal de la visión del pasado. Sólo con estos detallados anales elaborados por un Departamento Imperial dedicado se puede dar cuenta de la importancia que para el buen hacer del Imperio tenía la música, cuyos tratados solían incluirse en los mismos volúmenes que los dedicados a la astronomía, lo que demuestra la extrema relevancia teórica y práctica de ambas en relación con la política del Estado y su función para garantizar la armonía del cosmos: cielo, tierra y hombre.

Esta devoción por la palabra registrada tiene su reflejo en la música escrita. El Maestro Confucio dijo: “Es preciso inspirarse en el Libro de las Odas, basarse en los ritos, y cultivarse en la música”. La importancia de la música y los ritos es un tema frecuente en el pensamiento del Maestro: “Si un hombre no tiene humanidad, ¿para qué le sirven los ritos? Si un hombre no tiene humanidad, ¿para qué le sirve la música?”. De ahí que la necesidad de anotar la música por escrito fuera vital y surgiera en el seno de este binomio. Un ejemplo de ello es el “Libro de los Ritos”, que contiene una composición ritual con una antigüedad de más de dos mil años.

A lo largo de los siglos, se idearon numerosos sistemas de notación específica y tablaturas para distintos tipos de géneros e instrumentos, destacando los de cuerda por su rica variedad. Uno de los ejemplos más refinados y complejos es la tablatura para *qin* 琴, cítara de siete cuerdas, instrumento habitual de los letrados, el cual posee uno de los corpus musicales escritos más antiguos y continuados que se conocen; una buena muestra de ello es el manuscrito de *Youlan* 幽兰 o de la Orquídea Solitaria (siglo VI), actualmente la pieza conocida más temprana del repertorio de *qin*.

En definitiva, China cuenta con un abundante material teórico y práctico que permite realizar una reconstrucción rigurosa de la vida sonora del Imperio Celeste y el contexto histórico en el que se desarrolló.

¿Quiénes somos?

Rubén García Benito, músico de formación clásica (composición, violín, canto lírico), inicia su andadura en la música antigua con flauta de pico y fídula. Muy pronto se siente atraído por la cultura china, licenciándose en Estudios de Asia Oriental y trasladando posteriormente su residencia a China, donde compagina la investigación y estudios del idioma con el estudio de la música tradicional del país en los talleres de la Universidad de Pekín, en las especialidades de *erhu* 二胡, *dizi* 笛子 y *xiao* 箫. En el II y III Festival de Música Antigua de Granada MAG se encarga de desarrollar la temática del Festival, coordinar las conferencias y concebir y co-dirigir los programas de cierre del festival. En la actualidad aún su actividad musical con su labor de investigación como Científico Titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Abigail R. Horro tiene una larga trayectoria profesional centrada en la música clásica y la música antigua europeas. Su interés por otras sonoridades la lleva a descubrir la música china, trasladándose a Beijing para realizar estudios de *guzheng* 古筝, obteniendo el “Certificate of Arts Grade Examination of China” 社会艺术水平考级证书 en el Conservatorio de Música China de Pekín 中国

音乐学院. Ha formado parte del equipo directivo de las tres primeras ediciones del Festival de Música Antigua de Granada MAG y del equipo del Festival de Música Antigua de Lorquí –FEMAL y del festival MOMUA –Molina Música Antigua, además de colaborar con diferentes agrupaciones.

En los últimos años han sido becados para participar en varias ediciones de los Cursos de Música Tradicional China en el Conservatorio de Shanghai 上海音乐学院, donde tienen la oportunidad de recibir clases de grandes maestros, como Cheng Haihua 成海华, Wang Yongde 王永德 o Zhang Yongming 詹永明 entre otros.

Todos los Tonos y Ayres

Es en Beijing donde Abigail y Rubén conciben la idea de un proyecto escénico dedicado a la música china. Originalmente forman el dúo *Seda & Bambú*, centrado en la música tradicional del país, con el que realizan conciertos y conferencias por toda la geografía española invitados entre otros por los Institutos Confucio de Barcelona, Madrid y Granada, por la Universidad Autónoma de Madrid o por el Festival Cultural Asia-Sevilla. En el transcurso de su trabajo de investigación en busca de nuevas partituras conocen los fascinantes manuscritos de Dunhuang y la sugestiva historia de su elaboración y descubrimiento, y deciden emprender una

Foto original: Nur Giménez

investigación más específica, creando así el proyecto *Todos los Tonos y Ayres*, especializado en el estudio e interpretación de la música antigua china y europea, primera agrupación de nuestro país de estas características. Uno de sus objetivos, alrededor del cual suelen articularse sus proyectos, es dar a conocer las relaciones históricas y musicales que se dieron en tiempos pasados entre Europa y Asia, así como la presencia de músicas ibéricas más allá de sus propias fronteras. Esta labor les dará acceso a festivales especializados como el Festival de Música Antigua de Granada MAG o el Festival Internacional de Santander.

En el año 2016 son invitados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para impartir una conferencia acerca de la relación entre astronomía y música en la China antigua profundizando en el papel que ambas tuvieron en el mantenimiento del orden cósmico para el Imperio Celeste. Posteriormente son invitados por otras instituciones, como la Asociación Astronómica de la Safor, para desarrollar esta temática.

Junto con *Veterum Musicae*, participan en la creación del ambicioso proyecto **موسيقى** Viajeros Medievales, un programa intercultural y multidisciplinar sobre las grandes rutas comerciales y de exploración de la Edad Media, estrenado en el concierto de clausura del II Festival de Música Antigua de Granada.

Todos los Tonos y Ayres ha desarrollado e investigado proyectos artísticos junto a entidades como el Instituto Cervantes y el Instituto Confucio, proyectos a los que suele invitar a participar a prestigiosos colaboradores. En 2018 realiza su debut internacional en un tour por China, acompañados de **ÍLIBER ensemble**, durante los meses de mayo y junio presentando el programa *El clave del Emperador*.

Nuestros instrumentos

Además de instrumentos antiguos de tradición europea como flautas de pico, cítola, fídula o el arpa medieval, nuestra colección china incluye, entre otros:

- *Zheng* 箏: instrumento de cuerda pulsada con un registro de sonidos y técnicas muy extenso que cuenta con unos 2500 años de historia. Su

sonido, enigmático y en ocasiones casi acuático, lo ha convertido en uno de los más populares ya desde sus orígenes.

- *Konghou* 箜篌: la forma primitiva del *konghou* vertical aparece por primera vez en la dinastía Han. Se trata de un tipo de arpa angular. Se utilizó alrededor de 1500 años, y durante la dinastía Ming dejó de usarse y desapareció. En la actualidad el *konghou* antiguo está en proceso de recuperación. Contamos con uno de los pocos *konghou* existentes fuera de China, en particular una reproducción de un modelo de los frescos de Dunhuang (dinastía Tang, s. VII-X).
- *Erhu* 二胡: uno de los instrumentos más característicos y quizás conocidos por el público occidental. Consta de dos cuerdas que son frotadas por un arco insertado entre ambas. Su sonido se asemeja al del canto humano, lo que a menudo le otorga un carácter melancólico.
- *Dizi* 笛子: flauta travesera con un cuerpo de bambú, la membrana vibrante introducida durante la dinastía Tang 唐 le confiere un sonido particularmente distintivo. Su repertorio es muy variado, desde las piezas más dulces y reposadas hasta las más enérgicas y vigorosas.
- *Xiao* 箫: con un cuerpo alargado de bambú, esta flauta vertical posee un sonido suave, cálido y misterioso. Ha sido tocado desde hace unos 2500 años.
- *Sheng* 笙: uno de los instrumentos más antiguos de China, con una historia que se remonta hasta hace unos 3000 años. De lengüeta libre, su cuerpo de calabaza con una estructura de tubos de bambú permite producir varios sonidos a la vez.
- *Xun* 埙: con una antigüedad de unos 7000 años, se trata de un aerófono en forma de vasija similar a una ocarina pero sin embocadura. Su sonido ancestral le confirió una especial relevancia en la música ritual y de corte.
- *Morin Khuur* 马头琴: instrumento de cuerda frotada considerado símbolo de Mongolia. Es de una gran belleza no sólo por su sonido sino también por su estética, especialmente por su voluta en forma de cabeza de caballo, animal con el que tiene una estrecha relación desde un punto de vista antropológico.

Programas

Un viaje musical por la China antigua

China posee uno de los pasados musicales más antiguos que se conocen, pasado que se ha mantenido vivo a lo largo de su historia hasta el día de hoy gracias a la riqueza de sus registros musicales escritos. Condensar una tradición musical milenaria en un único concierto es un gran desafío que puede abordarse desde ópticas muy diversas; nuestra elección ha sido ofrecer una visión amplia y global de la música antigua china, seleccionando para ello piezas representativas de diferentes épocas, lugares y géneros, que descubriremos a través de los instrumentos originales que le han puesto voz durante miles de años.

Escucharemos fragmentos de las enigmáticas melodías el manuscrito de Youlan (s.VI), sones de los manuscritos de Dunhuang hallados en unas cuevas del desierto del Gobi (s.VII-X, dinastía Tang), cantos de la tradición del Zhugongdiao (s.X-XIII, dinastía Song), o piezas del Manual de los Misterios Maravillosos (s.XV, dinastía Ming).

Musafir, Viajeros Medievales

مُصَافِرٌ Viajeros Medievales es un proyecto intercultural y multidisciplinar sobre las grandes rutas comerciales y de exploración de la Edad Media. Estos viajes y la confluencia entre diversas culturas se reflejan a través de diversos instrumentos y manifestaciones musicales, a modo de encuentro y diálogo.

Para este viaje musical se han escogido a cuatro viajeros de distintas partes del mundo (Benjamín de Tudela, Marco Polo, Ibn Battuta y Zeng He), representativos de diversas comunidades del pasado, culturas todas ellas de amplia tradición escrita que van más atrás de la época que dibujamos, tales como la cultura milenaria de China, con registros antiquísimos no solo a través de la palabra, sino también de la música escrita.

En este programa, *Todos los Tonos y Ayres* sube al escenario junto a un variado grupo de formaciones y solistas como *Veterum Musicae* (especialistas en música medieval y del Renacimiento) y *De Musica Ensemble* (grupo vocal femenino dedicado al estudio de la música de género).

مُصَافِرٌ Viajeros Medievales trata de recrear cómo sonaron las tierras por las que pasaron estos viajeros a través de una cuidada selección de obras musicales antiguas (algunas introducidas en España por este proyecto) de países como China, Mongolia, Persia, Egipto, Turquía, y por supuesto al-Ándalus, Sefarad y la Europa cristiana.

El clave del Emperador

...el otro día [el Emperador] me hizo cantar unas notas de un aria que él mismo había escrito. Luego me la hizo tocar al clave con otras personas a la manera china, y después a la europea...

Esta singular escena narrada por un sacerdote occidental se desarrollaba a principios del siglo XVIII en el mismo corazón de la Ciudad Prohibida.

En este concierto, acompañados de **ÍLIBER ensemble**, instrumentos de época occidentales y chinos se unirán para reconstruir la animada vida musical de la Corte china en un homenaje a la figura de Diego de Pantoja (1571-1618). Este programa conmemora el IV centenario del fallecimiento de este ciudadano de Valdemoro (España), que viajó a China, fue precursor en entablar relaciones culturales con la Corte del Emperador Wan Li de la dinastía Ming. Además de aportar datos precisos sobre China en España y Europa, llevó consigo el primer instrumento de tecla a la Ciudad Prohibida, enseñando por primera vez el arte del clavicordio en la Corte Imperial. A partir de entonces, las salas del palacio albergaron numeros instrumentos occidentales como clavicordios, espinetas, órganos o claves.

Fue precisamente Diego de Pantoja quien sentó las bases de las singulares *mélanges* musicales de la Corte, donde se interpretaba música occidental, china, manchú o mongola y a menudo se mezclaba según el gusto del Emperador, como describe la escena del comienzo.

Haremos un recorrido por la música de la época de Diego de Pantoja, desde sus años de estudio en el noviciado de la provincia jesuita de Toledo hasta su estancia de formación en Macao, para llegar con él a Pekín. A partir de ahí, exploraremos el maravilloso legado musical de casi dos siglos de relación e intercambio en la Corte hasta finales del siglo XVIII. Todo ello gracias a este misionero español, el primer occidental, junto con Matteo Ricci, en descorrer el velo de la Ciudad Prohibida.

El silencio de la Luna: música y palabra bajo el cielo chino

El silencio de la luna se articula en torno a una selección cronológica de textos cosmológicos cuya autoría abarca desde los primeros filósofos de la naturaleza hasta los escritores contemporáneos de ciencia-ficción, incluyendo tanto voces masculinas como trabajos en los que astrónomas, poetisas y pintoras chinas del pasado reflexionan sobre cuestiones de género en torno al arte, la ciencia y los roles de la mujer en la sociedad que habitaron. Las apariciones de textos de procedencia europea recrearán una suerte de diálogo imaginario entre los filósofos de la naturaleza de ambas tradiciones a través del tiempo y el espacio, descubriendo algunos conceptos que se enunciaron en Oriente siglos antes de ser formulados en Occidente.

La representación de los textos corre pareja a la interpretación de música china que abarca tanto obras antiguas (coetáneas a nuestra producción medieval, renacentista y barroca) como piezas clásicas y contemporáneas, interpretadas con instrumentos chinos y, al igual que en las lecturas, con intervenciones de voces occidentales que constituyen un punto de encuentro entre China y Europa.

Como hilo conductor de la parte sonora, el espectáculo se acompaña con la proyección de imágenes y vídeos que aportarán el contenido visual idóneo para servir de marco al resto: impresionantes imágenes del cosmos, obras pictóricas y caligráficas chinas, así como facsímiles de documentos científicos en lengua china, entre ellos el mapa estelar más antiguo del mundo.

El silencio de la luna pone voz, música e imagen a autores y autoras como Qu Yuan (s. IV a.n.e.), Wang Bi (s. III), Zhang Zai (s. XI), Hildegard von Bingen (s. XII), Giordano Bruno (s. XVI), Galileo Galilei (s. XVII), Jeanne Dummée (s. XVII), Wang Zhenyi (s. XVIII), ...

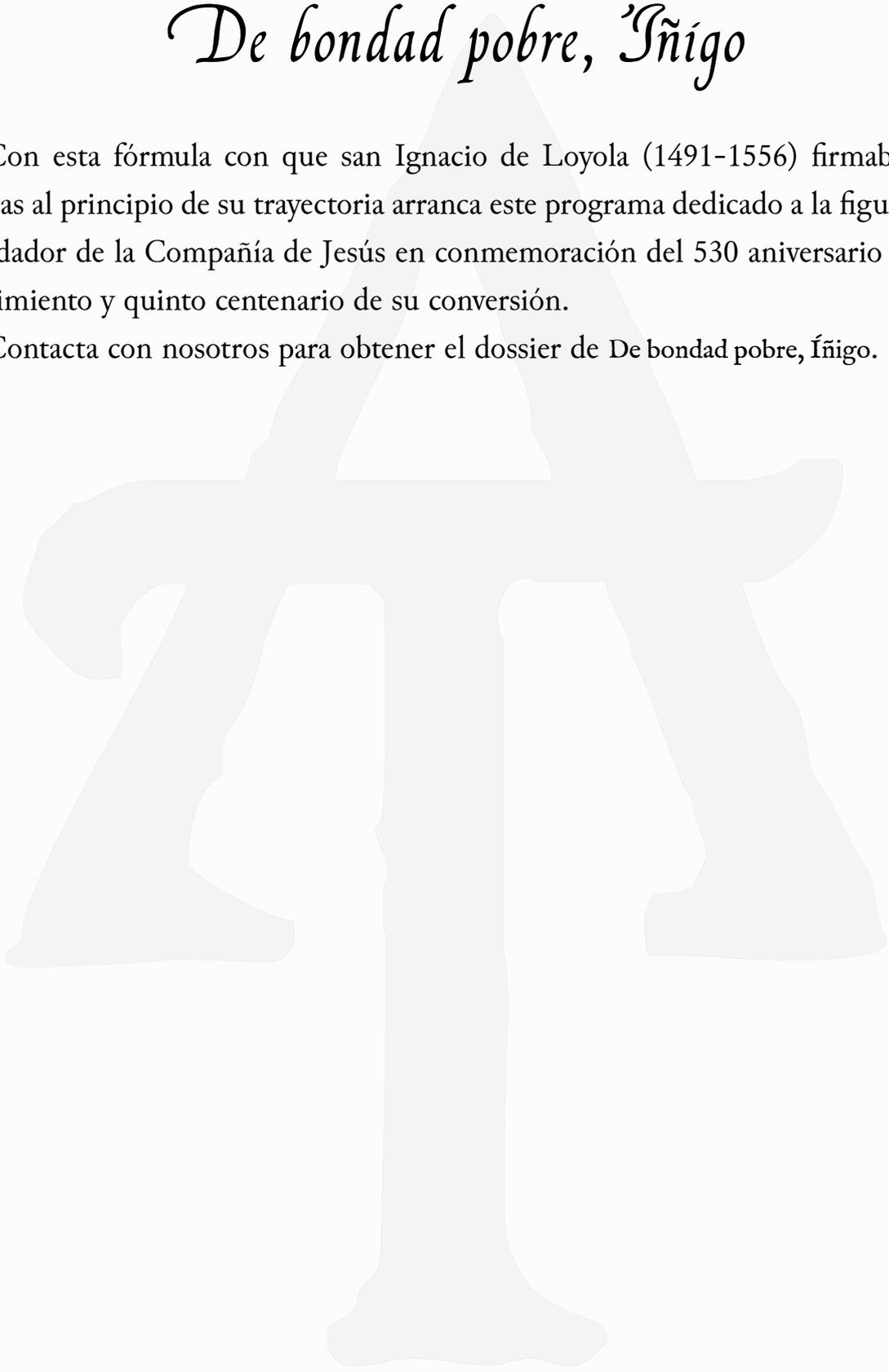
A través de una triple narrativa musical, poética y visual, este espectáculo performativo pretende abrir nuevas vías hacia la comprensión del estudio de la naturaleza mostrando una historia de la ciencia independiente de la Occidental, ampliando así los horizontes de la forma y métodos de exploración de los fenómenos del mundo que nos rodea.

De bondad pobre, 'Ñigo

Con esta fórmula con que san Ignacio de Loyola (1491-1556) firmaba sus cartas al principio de su trayectoria arranca este programa dedicado a la figura del fundador de la Compañía de Jesús en conmemoración del 530 aniversario de su nacimiento y quinto centenario de su conversión.

Contacta con nosotros para obtener el dossier de De bondad pobre, 'Ñigo.

Los infinitos jades

Los infinitos jades: Colores de China para versos de Antonio Gala es un espectáculo que pone en diálogo música antigua china (siglos X al XVIII) con poemas de Antonio Gala.

En este programa, *Todos los Tonos y Ayres* plantea un viaje dentro del viaje. En compañía de las melodías antiguas y tradicionales del Imperio Celeste y los versos del poeta, descubriremos distintos rincones y personajes de la evocadora China: la delicadeza y variedad de sus jardines envueltos en niebla, la grandiosidad de la Gran Muralla en un día de viento, el colorismo del Templo del Cielo, la soledad de las Tumbas Ming, el bullicio de las grandes urbes, la triste historia de la cortesana Yang Guifei, la inmensidad del ejército de terracota de Xi’an o la exuberancia del Palacio de Verano y sus rincones...

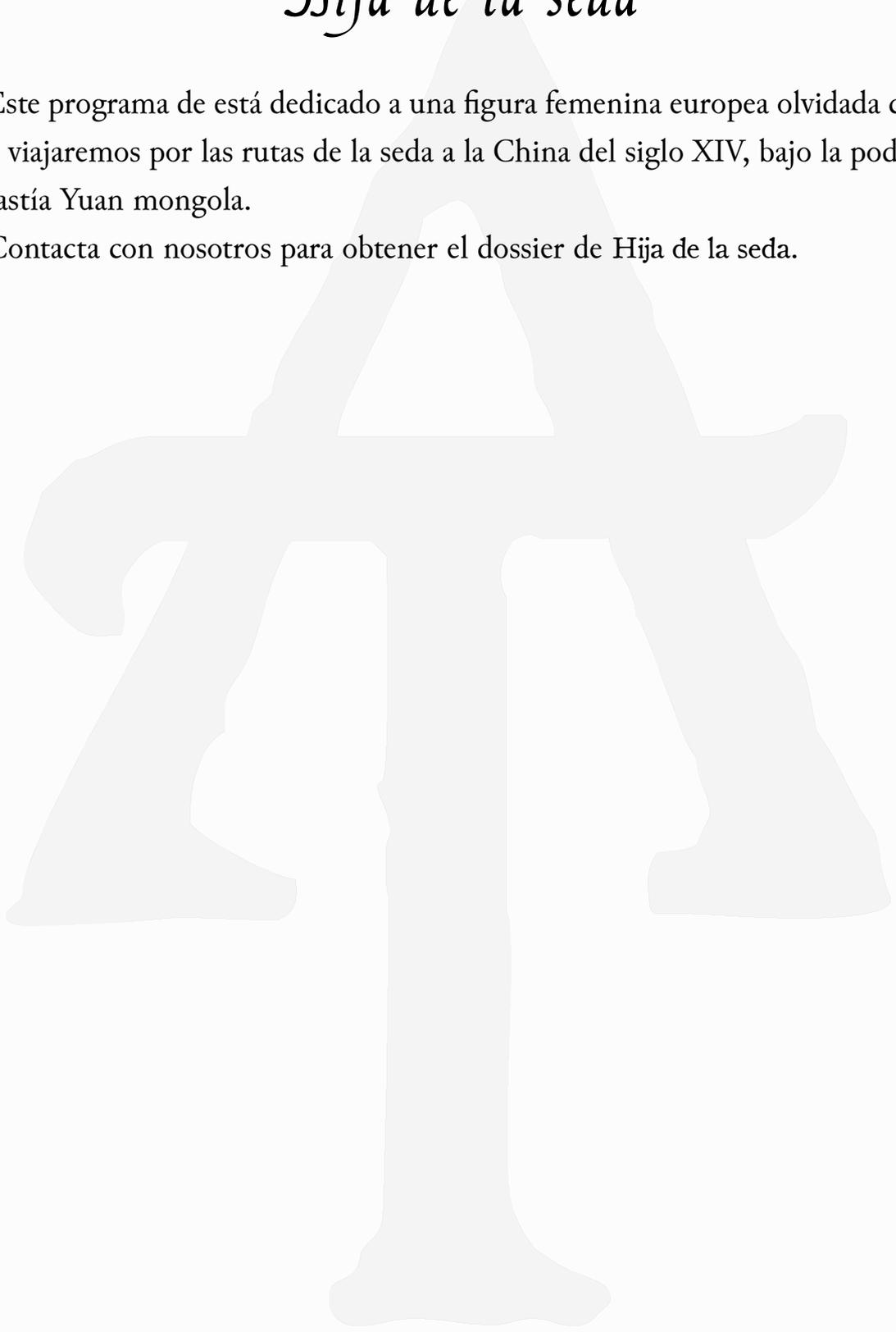
El tercer libro del *Poema de Tobías Desangelado* de Antonio Gala, titulado *El recuerdo del ángel*, contiene 17 poemas que narran un viaje por China que nos conduce a través de la nostalgia, los recuerdos, las reflexiones de un amor maduro y meditado y la serenidad ante la finitud de la existencia.

Hija de la seda

Este programa de está dedicado a una figura femenina europea olvidada con la que viajaremos por las rutas de la seda a la China del siglo XIV, bajo la poderosa dinastía Yuan mongola.

Contacta con nosotros para obtener el dossier de Hija de la seda.

Conferencias

Astronomía y música en la antigua China

En esta conferencia descubriremos la estrecha relación entre música y astronomía en la antigua China. Conoceremos la existencia de los departamentos astronómico y musical en la corte imperial, con más de dos mil años de antigüedad, en los que trabajaban miles de funcionarios para mantener la armonía entre cielo, tierra y hombre. Aprenderemos cómo, a la búsqueda de ese equilibrio, se desarrollaron múltiples experimentos que dieron lugar a la creación de diferentes sistemas de afinación, a los primeros laboratorios herméticos, o a fascinantes artilugios mecánicos. Hablaremos de las primeras observaciones astronómicas y de los amplios registros que las recogieron, registros en los que se describen en detalle, cometas, supernovas y otros fenómenos celestes, y en los que aparecen algunos de los mapas estelares más completos del mundo antiguo.

Todo esto vendrá acompañado de música tradicional china interpretada en directo por el *guzheng*, instrumento contemporáneo a los hechos que se irán desgranando, y que hilará las distintas secciones de la conferencia con piezas musicales y leyendas relacionadas con los personajes que se irán mencionando y las historias que protagonizaron.

El clave del Emperador

...el otro día [el Emperador] me hizo cantar unas notas de un aria que él mismo había escrito. Luego me la hizo tocar al clave con otras personas a la manera china, y después a la europea...

En esta conferencia describiremos cómo se llegó a desarrollar esta singular escena narrada por un sacerdote occidental a principios del siglo XVIII en el mismo corazón de la Ciudad Prohibida.

Esta conferencia conmemora el IV centenario del fallecimiento de Diego de Pantoja (1571-1618), ciudadano de Valdemoro (España) que viajó a China, fue precursor en entablar relaciones culturales con la Corte del Emperador Wan Li de la dinastía Ming. Además de aportar datos precisos sobre China en España y Europa, llevó consigo el primer instrumento de tecla a la Ciudad Prohibida, enseñando por primera vez el arte del clavicordio en la Corte Imperial. A partir de entonces, las salas del palacio albergaron numeros instrumentos occidentales como clavicordios, espinetas, órganos o claves.

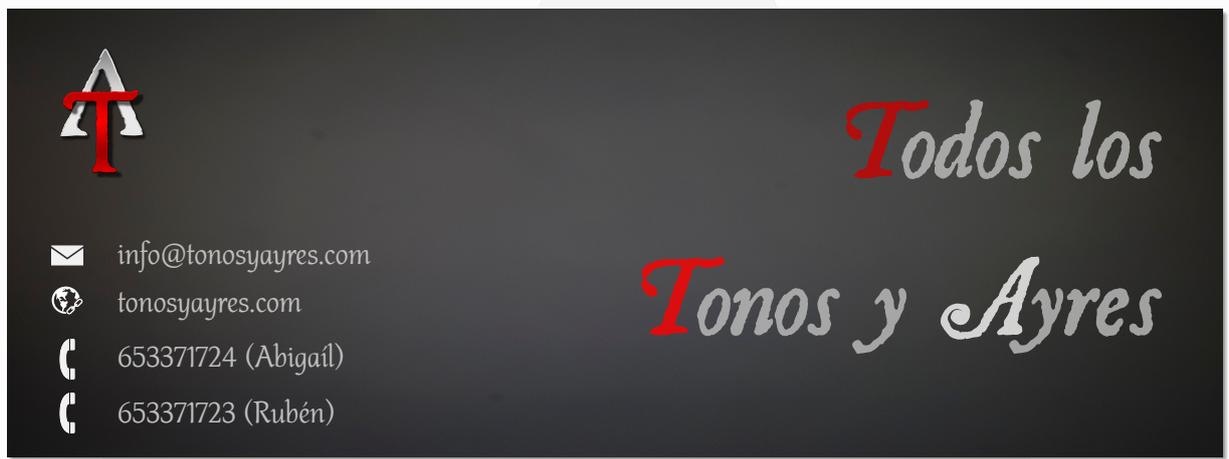
Fue precisamente Diego de Pantoja quien sentó las bases de las singulares *mélanges* musicales de la Corte, donde se interpretaba música occidental, china, manchú o mongola y a menudo se mezclaba según el gusto del Emperador, como describe la escena del comienzo.

Haremos un recorrido por la vida de Diego de Pantoja, desde sus años de estudio en el noviciado de la provincia jesuita de Toledo hasta su estancia de formación en Macao, para llegar con él a Pekín. A partir de ahí, exploraremos el maravilloso legado musical de casi dos siglos de relación e intercambio en la Corte hasta finales del siglo XVIII. Todo ello gracias a este misionero español, el primer occidental, junto con Matteo Ricci, en descorrer el velo de la Ciudad Prohibida.

Contacto

Contacto

A black business card with white and red text and icons. On the left side, there is a logo consisting of a stylized 'A' with a red 'T' inside it. Below the logo are four contact items: an email icon followed by 'info@tonosyayres.com', a globe icon followed by 'tonosyayres.com', a telephone handset icon followed by '653371724 (Abigail)', and another telephone handset icon followed by '653371723 (Rubén)'. On the right side of the card, the text 'Todos los Tonos y Ayres' is written in a large, elegant, red and white script font.

