

“**Symposium**” es la obra de música y danza dirigida por el arqueólogo y músico **Conrad Steinmann** a partir de sus investigaciones minuciosas de los instrumentos y la cultura de la Antigua Grecia.

Por primera vez, revivimos la música a través de una intensa investigación y reconstrucción del período griego clásico. Con el uso de instrumentos y sus técnicas originales de juego, además de la antigua lengua griega, recreamos la vida musical cotidiana de la antigua Grecia.

Dirigido por Conrad Steinmann, el **Ensemble Melpomen** está dedicado a la exploración musical de la **Antigua Grecia Clásica**. La mayoría de los miembros del conjunto se han graduado del famoso instituto de música antigua, Schola Cantorum Basiliensis (SCB). El SCB ha concedido a Conrad Steinmann/Paul J. Reichlin una beca de investigación para trabajar sobre el tema de los instrumentos griegos como base de los diferentes programas.

Ensemble Melpomen

- Giovanni Cantarini, chant, kithára
- Conrad Steinmann, auloí, kymbala, rhómbos, música
- Martin Lorenz, tympanon, krotala, kymbala, rhombos

Armonía Danza

- Marco Bendoni y Sherezade Soriano, danza

PROGRAMA

- *akousate*
- arche/Homer (with barbitos and aulos)
- Kythera/homeric hymn
- *Tut* (pharaonic aulos)
- Theos/Xenophanes (with kithara and threnos-aulos)
- Hymnoi/Anakreon (with kithara and threnos-aulos)
- Tartaros/Anakreon (with kithara and flute aulos) *epos*
- Ilias/Homer
- *kretikos* (aulos)
- Theognis/Theognis (with kithara and flute aulos)
- *kymbala*
- Onar/Theognis (with kymbala)
- Tettix/in the style of Anakreon
- Sappho/Alkaios (with barbitos)
- *aulos*
- Lykos/Solon (with barbitos and phrygian aulos)
- *nai* (with flute aulos)
- gaia/in the style of Anakreon (with qosme)
- hypne anax/Orphic hymn (with kalamos aulos)

Conrad Steinmann

Intérprete de flautas y conferenciante en la Schola Cantorum Basiliensis durante muchos años, Conrad Steinmann también ha sido arqueólogo musical y aulos en el campo de la música griega antigua de la época clásica durante unos veinte años.

Con gran conciencia histórica y la intuición de un músico practicante, integró su conocimiento de los instrumentos griegos y la literatura a una forma hasta ahora inaudita de la música antigua. Una beca de la Fundación griega Stavros Niarchos recompensa y apoya sus esfuerzos e investigaciones únicas. Como grabador, Conrad Steinmann ha viajado por el mundo con grupos como el 'Ensemble 415', 'London Baroque' o 'diferencias'.

Giovanni Cantarini

Nacido en Rimini, comenzó a dedicarse al canto histórico incluso antes de completar sus estudios de filología clásica en la Universidad de Bolonia.

Otros estudios vocales en la Schola Cantorum Basiliensis y su profundo conocimiento de la antigua Grecia lo convierten en un cantante indiscutible en el campo de la música épica y lírica de la Grecia arcaica y clásica. Como los citharedes, Giovanni Cantarini se acompaña en una kithára especialmente

reconstruida. También es miembro de varios conjuntos vocales de renombre como 'Las Huelgas' con música del Renacimiento y el conjunto 'Gilles Binchois' con música de la Edad Media bajo Dominique Vellard.

Martin Lorenz

Nacido en Zúrich, estudió en Zúrich, París y Ámsterdam antes de establecerse en varios conjuntos como percusionista y también como compositor en numerosos festivales de prestigio en toda Europa.

En el Ensemble Melpomen Martin Lorenz toca los instrumentos rítmicos rhómbos, týmpanon, krótala y kýmbara.

Marco Bondoni

Desde los inicios en su carrera como bailarín ha mostrado especial interés por la danza renacentista y barroca. Sin embargo, es el encuentro con Andrea Francalanci y la compañía Il Ballerino de Florencia el resorte para que Bondoni se dedique con más ardor a la Danza del Renacimiento y a la Comedia del Arte. En cuanto a su trabajo para diversas formaciones musicales y teatrales, destaca Mantua Fiesta en la Corte, para la RAI Uno, y para “La Divina Comedia “de la Fura del Baus. Como coreógrafo y bailarín ha trabajado juntamente con Bruna Gondoni en la producción hollywoodiense de “Romeo

and Juliet” de Carlo Carlei y con numerosos renombrados músicos Christina Pluhar, Jordi Savall, Emilio Villalba y Sara Marina.

Sherezade Soriano

Desde una temprana edad, la valenciana Sherezade Soriano mostró inquietud por las artes, ingresando en el Conservatorio de Valencia, tomando clases después de su graduación con Ana Luján, Patrick Delcroix, Federico Bonelli, Didi Veldman entre otros. Como amante de la Commedia dell’Arte y las danzas renacentistas, se ha formado también con Roberto Andrioli, Marco Bondoni y Bruna Gondoni en Italia. Durante los años que vivió en Estados Unidos, colaboró con compañías como Hedwig Dances, Jan Bartoszeck y Jessie Gutierrez. Con Armonía Danza ha trabajado en el estreno de “Danzando con Leonora” en el Palazzo Medici Ricardi de Florencia en 2019, en “ Apolo “ en el Museo de Prehistoria de Valencia y en “ Un día con Garcilaso de la Vega “ en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, ambas en 2022.

“Armonía Danza”

Después de veinte años de estudio y divulgación de las danzas históricas, y con la máxima ilusión de ofrecer una experiencia inolvidable a través de su práctica y entendimiento, Sofia Grande funda la compañía de danza histórica Armonía Danza, que persigue rescatar del olvido las coreografías históricas de la mano del coreógrafo y profesor Marco Bondoni, y divulgarlas.

En la reciente colaboración con el Melpomem Ensemble, Armonía Danza ha creado coreografías basadas en las representaciones artísticas de la cultura grecolatina conservadas.

“SYMPOSIUM”

Obra dirigida por el arqueólogo y músico Conrad Steinmann a partir de sus investigaciones minuciosas de los instrumentos y de la cultura de la Antigua Grecia. Por primera vez, revivimos la música a través de una intensa investigación y reconstrucción del período griego clásico. Con el uso de instrumentos y sus técnicas originales de juego, además de la antigua lengua griega, recreamos la vida musical cotidiana de la antigua Grecia.

El estudio meticuloso de los instrumentos antiguos originales en los museos de Londres, Paestum, Copenhague, Atenas, Korinth,

Vravróna, Pol.gyros y Salónica forman la base para la reconstrucción de estos instrumentos. También las pinturas de jarrón de la época alrededor del 500 aC proporcionan una cantidad significativa de material fotográfico para el análisis de estos instrumentos.

“Symposium” del antiguo griego significa “Banquete”, y hace referencia a las fiestas que se celebraban en la Antigua Grecia, en las que se ofrecían comidas, acompañadas de actuaciones musicales, juegos y danza.

Apoyándose en los trabajos de reproducción instrumental de Paul J. Reichlein, aplicando las reglas prosódicas de la poesía griega y usando textos de algunos de sus más importantes cultivadores (Anacreón, Alceo, Safo, Homero, Arquíloco, Baquilides), Steinmann ha imaginado cómo pudo sonar la música en un symposion ateniense, es decir, un banquete con juegos y actividades artísticas y de ocio, dedicadas en esta ocasión al vino y al amor.

Piezas de instrumentos en varios museos, innumerables pinturas de jarrones y relieves del período 700 a 500 aC sirvieron como fuentes, así como documentos literarios. Otra fuente importante del conocimiento en cuanto a cómo la música griega antigua pudo haber sonado es las peculiaridades de la lengua griega antigua.

Los textos de los dos temas del amor y del vino han sido elegidos para emular los que pueden haber sido recitados en una reunión social de ciudadanos atenienses libres, un simposio ateniense, de alrededor del 450 a.C.

Los poemas seleccionados por los cantantes Sappho y Alcaeus de Lesbos y Anakreon y Bakchylides miran en el poder elemental de comenzar el amor entonces dan vuelta al disfrute del vino. Después de esta doble celebración de la vida los siguientes poemas exploran el lado oscuro del amor con todo su desconcertante y destructivo poder. Ciertamente no es sorprendente que los sentimientos humanos apenas hayan cambiado en 2500 años. El desconcierto de otro tipo es representado, por otro lado, por el poema de Archilochos sobre el eclipse solar históricamente autenticado del 8 de abril de 648 a.C. Estas monodias están rodeadas y aligeradas por piezas instrumentales que intentan hacer justicia a la variedad de formas y timbres instrumentales.

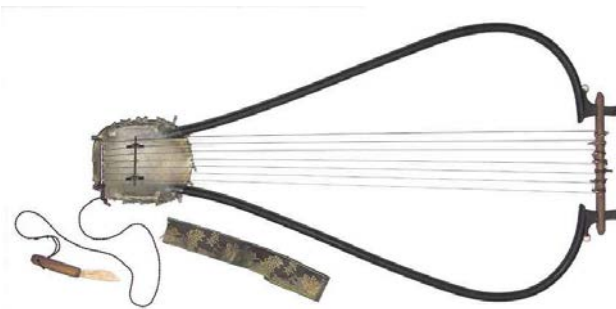
En esta ocasión, también recreamos a través de la danza el acercamiento de las artes escénicas grecolatinas. El lenguaje de la danza, el teatro de máscaras y la música se conjugan para crear una experiencia conjunta multidisciplinar, llevando la escena con reproducciones de instrumentos musicales de la época, vestuario y coreografías basadas en las representaciones artísticas que se conservan.

Aulós

El Aulós es el instrumento de viento griego. Siempre se ha tocado como un instrumento doble independientemente de las longitudes, tonalidades y materiales. Las técnicas de juego siguen instrumentos de doble soplado que aún se tocan en la zona del Mediterráneo (por ejemplo, el Arghoul egipcio) con respiración circular y articulación de los dedos. Los instrumentos empleados son réplicas exactas de instrumentos conservados en el Museo Británico de Londres, el Museo Arqueológico de Paestum/Sur de Italia y el Museo Egipcio de Berlín.

Bárbitos

Los Bárbitos es un instrumento de cuerda en el que los cantantes se acompañan durante las festividades. Siete cuerdas largas, brazos laterales muy inclinados y un caparazón como caja de resonancia son característicos por su construcción. Los instrumentos utilizados por el conjunto

Melpomen se basan en fragmentos conservados en el museo de Paestum/Italia del Sur y en pinturas de jarrones del ático de aproximadamente 500 aC. Los materiales utilizados y la fabricación son altamente precisos.

Kithára

La kithára, de nuevo con siete cuerdas, es el instrumento acompañante de los cantantes profesionales. Una gran caja de resonancia ahuecada con ricos adornos muestra que debe haber sido un verdadero instrumento de lujo. El instrumento interpretado por 'Melpomen' sigue pinturas de jarrón ático de alrededor de 500 aC que muestran el Kithara de todos los lados. La técnica de juego es similar a los Barbitos donde la mano derecha del jugador utiliza un plectro para golpear las cuerdas mientras que los dedos de la mano izquierda se detienen o arrancan las cuerdas.

Lýra

La Lýra es definitivamente la encarnación de y a menudo también el término genérico para los instrumentos de cuerda griegos. Su importancia se refleja hoy en el término 'poesía lírica', que en realidad significa poesía cantada al acompañamiento de una lira - o cualquier otro instrumento de cuerda. Sin embargo, en la vida griega cotidiana, La Lýra de siete cuerdas se utilizó casi exclusivamente en la educación musical. La Lýra que utilizamos es una réplica meticulosa del único instrumento que sobrevivió a principios del siglo V aC, que desde su descubrimiento se ha mantenido en el Museo Británico (en Londres).

Krótala

Los krótala son badajos de madera de diferente tamaño que se han utilizado para acompañar bailes en su mayoría junto con un Aulós. Son de madera. Producen un sonido seco y duro comparable a las castañuelas españolas.

Kýmbala

Los Kýmbala son platillos de bronce hechos en varios tamaños. Los instrumentos utilizados por 'Melpomen' son copias de artefactos de principios del primer milenio antes de Cristo (colección privada) y de 500 aC (Museo Nacional de Atenas), realizados por Markus Uhl.

Rhómbos

La piedra Rhómbos es una especie de máquina de viento antiguo. Nuestra copia de un original rhómbos en forma de diamante de alrededor de 480 aC es hecha por Thomas Brupbacher.