

Seda

&

Bambú

絲

竹

Contenidos

Presentación	1
Seda & Bambú: el proyecto	
Introducción	3
Trayectoria	4
Instrumentos musicales	6
Conciertos	
Las músicas de China	7
La música de las minorías chinas	9
Un viaje musical por la China antigua	11
Las Rutas de la Seda: China	13
Conferencias	
La montaña y el agua: la música tradicional china	15
Astronomía y música en la antigua China	18
Ciencia en la antigua China	21
Datos técnicos	24
Contacto	29

Presentación

Seda & Bambú es un proyecto de difusión de la música y la cultura chinas a través de la proximidad, el diálogo y el encuentro con el mundo occidental.

Este proyecto quiere ofrecer una visión íntima y cercana de China, su historia, su cultura y sus leyendas a través de una amplia gama de propuestas: conciertos, conferencias, exposiciones y actividades didácticas.

En este dossier ofrecemos información detallada sobre cada una de estas propuestas; todas ellas están abiertas a adaptarse a las necesidades y condiciones particulares de cada evento.

Seda & Bambú

Rubén García Benito

魯文

Abigail R. Horro

艾碧薇

絲

Seda & Bambú: el proyecto

竹

Introducción

En la antigua China, el material del que estaban hechos los instrumentos era el que definía a qué familia musical pertenecían. Las flautas formaban parte de la familia de bambú (竹), y las cuerdas de la familia de seda (丝), ya que este era el material con que antiguamente se fabricaban las cuerdas; en el sur del país, eran –y siguen siendo– tradicionales las llamadas Orquestas de Seda y Bambú, formadas por instrumentos de cuerda y de viento y dedicadas a interpretar una música íntima, suave y delicada. Y es en honor a esa tradición que recibe nombre este proyecto.

Abigaíl y Rubén siempre se han sentido atraídos por la riqueza cultural y los sugerentes paisajes de China. La fascinación que el gigante asiático despertaba en ellos les llevó a visitarlo en varias ocasiones, primero como viajeros, después por estudios y finalmente decidiendo establecer su residencia en Pekín durante unos años, durante los que compaginaron el trabajo con la investigación y aprendizaje del idioma, la cultura y la música tradicional china. *Seda & Bambú* es la expresión musical y narrativa de estas experiencias.

Trayectoria

Seda & Bambú nace al público en 2013 a raíz de una invitación del Instituto Confucio de Granada. Desde entonces el dúo desarrolla una variada actividad de conciertos y conferencias que les lleva por toda la geografía española, invitados, entre otros, por los Institutos Confucio de Barcelona, Madrid, Granada y Zaragoza, la Universidad Autónoma de Madrid o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, tomando parte en diversos ciclos y festivales, como por ejemplo el I Festival de Música Antigua de Granada, el I Ciclo de Música Antigua de Andújar, el Festival Cultural Asia Sevilla, los ciclos de conferencias "Perfiles de China" (Instituto Confucio de Madrid) y "Lucas Lara" (IAA-CSIC), y diversas ediciones del ciclo "La poesía y la Luna" celebrado en la Fundación Rodríguez-Acosta.

Rubén García Benito, doctor en Astrofísica y músico de formación clásica, muy pronto se siente atraído hacia la cultura china, licenciándose en Estudios de Asia Oriental y trasladando posteriormente su residencia a China, donde compagina sus estudios del idioma con el estudio de la música tradicional del país en los talleres de la Universidad de Pekín (北京大学), en las especialidades de erhu (violín chino), dizi y xiao (flautas chinas). En la actualidad aúna su actividad musical y divulgativa con su labor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Abigaíl 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 (cítara china), 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). En la actualidad colabora con diferentes agrupaciones como Veterum Musicae, Serpens Cauda o Tricordes, y forma parte del equipo directivo del Festival de Música Antigua de Granada MAG.

Es en Beijing donde Rubén y Abigail forjan la idea del proyecto *Seda & Bambú* que verá la luz a su regreso a España. 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.

En 2016 crean el proyecto *Todos los Tonos y Ayres*, primera agrupación de España especializada en la investigación e interpretación de la música antigua china y europea y de las relaciones musicales entre la China Imperial y Occidente, con la que compaginan su trabajo con *Seda & Bambú*. Con *Todos los Tonos y Ayres* han desarrollado grandes proyectos sobre la interculturalidad de la música antigua universal con otras agrupaciones de música antigua europea. Su debut internacional en 2018 les llevó a una gira por China organizada por el Instituto Cervantes y la Embajada de España en China.

Instrumentos musicales

Instrumentos chinos:

- Guzheng, cítara china (古筝)
- Guqin, cítara de 7 cuerdas (古琴)
- Erhu, violín chino (二胡)
- Dizi, flauta travesera (笛子)
- Xiao, flauta vertical (箫)
- Xun (埙)
- Sheng (笙)
- Morin Khuur, o violonchelo mongol (马头琴)
- Hulusi (葫芦丝)
- Bawu (巴乌)
- Cuenco tibetano

Instrumentos occidentales:

- Arpa medieval
- Flautas de pico
- Violonchelo
- Percusión: pandero, crótalos

笛

Concierto "Las músicas de China"

竹

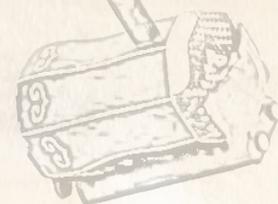
Las músicas de China

Un viaje por la lejana China...

...a través de su música y sus leyendas

La música y las leyendas chinas contienen una riqueza y una fantasía incomparables, capaces de transportarnos a mundos distantes y exóticos de los que sin duda volveremos inspirados por la sabiduría de este pueblo milenario.

En este viaje narrativo y musical descubriremos la gran variedad cultural de China a través de las distintas gentes que la habitan. Acompañaremos a los campesinos de Fujian a la recogida del té al amanecer; navegaremos en una pequeña barca de bambú para conocer la pesca tradicional de los ríos del sur; aprenderemos aspectos de la vida tradicional del país relacionados con la pintura de paisajes, el vuelo de cometas o el cuidado de las orquídeas; desvelaremos leyendas de hace más de dos mil años sobre la construcción de la Gran Muralla, clásicos literarios de la dinastía Qing, historias de hoy sobre costumbres ancestrales que todavía perviven...

笛

Concierto "La música de las minorías chinas"

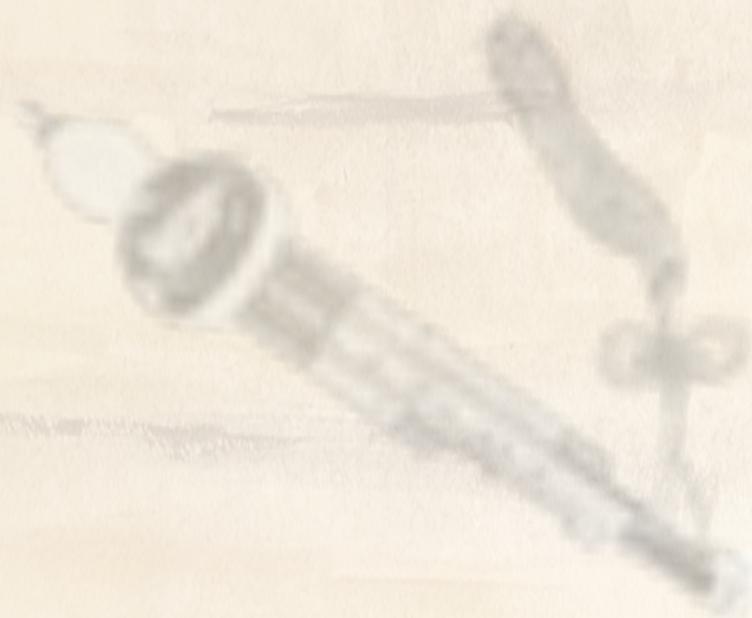
竹

Viento del Este, Viento del Oeste La música de las minorías chinas

La inmensidad de China se describe en cifras que nos asombran por su dimensión: una extensión cerca de 20 veces la de España, una población que recoge casi el 20% de todos los habitantes del mundo, y más de 50 minorías étnicas diferentes, cada una de ellas con su propia identidad cultural: atuendo, gastronomía, costumbres, idioma, y por supuesto música.

Del Este al Oeste, desde los cantos aborígenes de la isla de Taiwán hasta las exóticas danzas de los oasis de Xinjiang en el Asia Central, desde los monasterios budistas de las montañas tibetanas hasta el galope de los caballos por las estepas de Mongolia Interior...

Siempre desde el sonido integrador entre Oriente y Occidente que caracteriza el trabajo de *Seda & Bambú*, en este concierto la música y la palabra nos conducirán a través del universo colorista y desconocido de las etnias chinas.

笛

Concierto "Un viaje musical por la China antigua"

竹

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). Haremos también una incursión en la música de tradición popular de diversas regiones de China, que hunde sus raíces en la cultura del pueblo y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.

Programa ofrecido en el catálogo de *Todos los Tonos y Ayes*.

絲

Concierto teatralizado "Las Rutas de la Seda: China"

竹

Las Rutas de la Seda: China

Concierto teatralizado de la Ruta de la Seda acompañado de video mapping, coproducción de Raúl Madinabeitia y el Centro de Producción Teatral Viridiana estrenado en el XXX Festival Internacional en el Camino de Santiago.

Director de escena: Javier García Ortega

Actores: Juan Carlos Jiménez Betrán y Blanca Sánchez

德

Conferencia "La montaña y el agua: la música tradicional china"

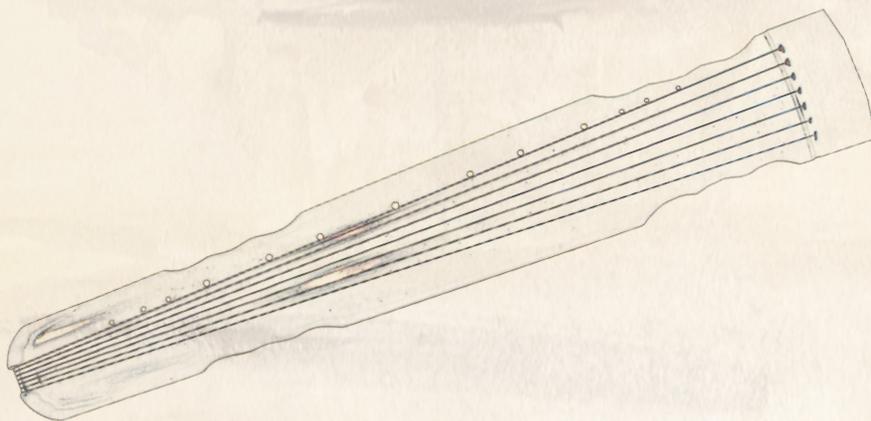
竹

Descripción

En esta conferencia tendremos la oportunidad de aprender a orientarnos en el inmenso mapa de contrastes y estilos que supone la música tradicional china. Descubriremos las diferencias básicas entre la música del norte y la música del sur, entre la música ritual, la música de corte, y la música popular. Conoceremos los rudimentos de la escala pentatónica y su complejidad. Nos familiarizaremos con las distintas familias instrumentales y el repertorio tradicional, siempre a través de la experiencia, en la mayoría de los casos a través de demostraciones en directo, y en vídeo en el resto.

Todo este camino lo haremos de forma amena y accesible, teniendo siempre presente que la intención última de esta conferencia es despertar el gusto y la curiosidad por la música tradicional china y ofrecer unas bases sencillas pero sólidas sobre las que poder indagar más tarde y realizar nuestros propios descubrimientos.

La conferencia se completa con una pequeña exposición de instrumentos musicales chinos, que se irán tocando a lo largo de la locución y que al final los asistentes tendrán la oportunidad de ver de cerca.

Texto programa

Nuestro entorno cultural suele ceñirse a unos esquemas concretos determinados por la proximidad histórica y/o geográfica; en ese sentido, la música tradicional de algunos países, y en este caso la de China, se nos antoja tan exótica y atractiva como desconocida. En esta pequeña charla-exposición tendremos la oportunidad de familiarizarnos con la rica tradición sonora china, conociendo de cerca sus principales instrumentos musicales y escuchando algunas de las piezas más representativas de su repertorio.

A cargo de **Seda & Bambú**

Seda & Bambú son:

Abigaíl R. Horro: Cantante y multi-instrumentista de las influencias más diversas: de la música clásica a las músicas del mundo, de la música medieval a la música del siglo XXI. Tras concluir sus estudios superiores de violín y canto lírico decidió orientar su carrera hacia músicas más lejanas en el espacio y en el tiempo, ampliando su formación en otros instrumentos como las flautas antiguas, el arpa medieval o el guzheng (古筝, cítara china), y dedicando enteramente su actividad profesional a la música antigua y las músicas del mundo.

Rubén García Benito: Doctor en Física (Astrofísica y Cosmología) y Licenciado en Estudios de Asia Oriental (China). Realizó estudios de armonía, contrapunto, composición, violín y flauta de pico, entre otros. Durante su estancia postdoctoral en la Universidad de Pekín, se introdujo en el apasionante mundo del erhu (二胡, violín chino), el dizi (笛子, flauta travesera) y el xiao (簫, flauta vertical).

德

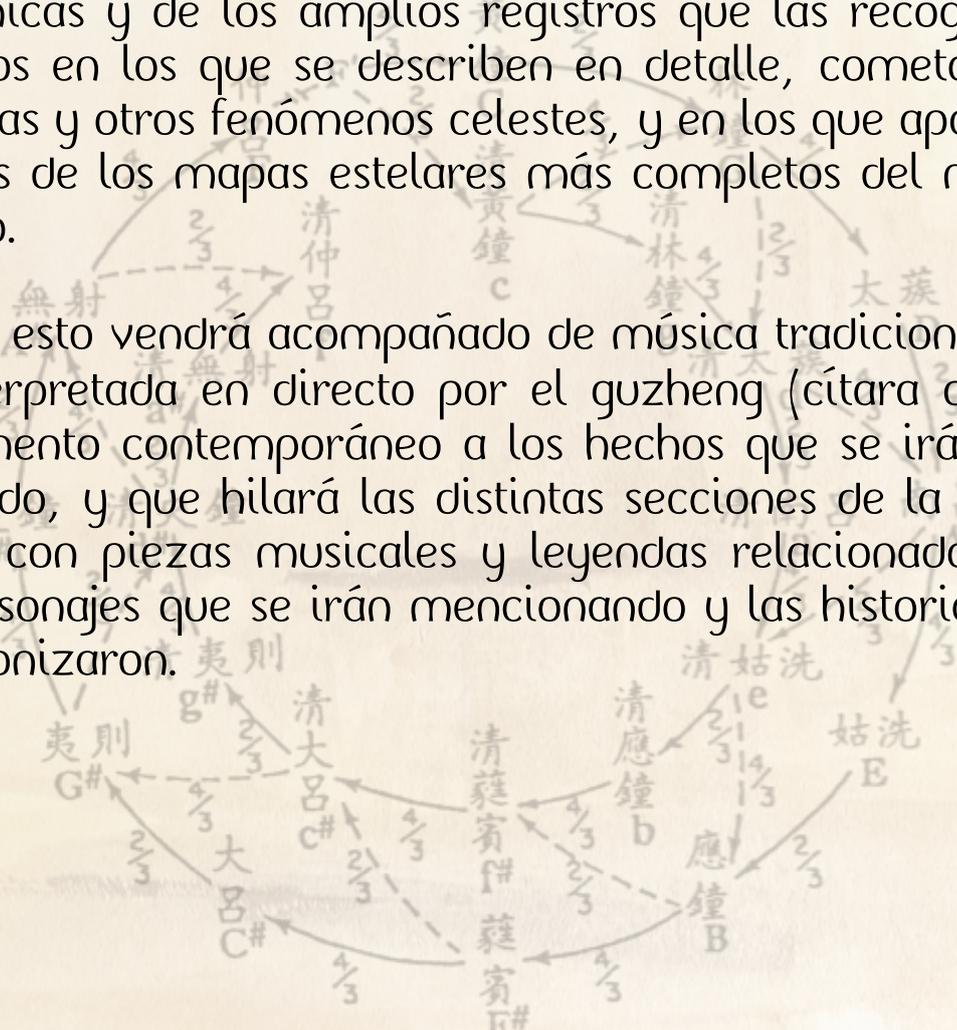
Conferencia "Astronomía y música en la antigua China"

竹

Descripción

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 (cítara china), 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.

Texto programa

Mansiones lunares, planetarios móviles, relojes hidráulicos gigantes, sismógrafos, música para mantener en orden el Imperio... China, una cultura tan distante y diferente de la occidental, tiene un vasto pasado científico con uno de los registros históricos más completos y continuos.

En esta presentación haremos un viaje a la antigua China para conocer los secretos de su astronomía milenaria, y sus compañeras las matemáticas y la música. El viajero descubrirá que la música ocupó una posición de extrema relevancia para garantizar la armonía del cosmos: cielo, tierra y hombre.

Y para hacer honor a esa importancia histórica y facilitarnos este viaje imaginario, escucharemos música china en directo a la par que descubriremos quiénes eran los científicos del pasado, cuál era su motivación y qué encontraron en su camino de exploración de la naturaleza.

A cargo de Rubén García Benito y Abigaíl R. Horro

Rubén García Benito: Doctor en Físicas (programa Astrofísica y Cosmología, Universidad Autónoma de Madrid, 2009) y Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Universidad Autónoma de Madrid, 2008). Posteriormente realiza una estancia postdoctoral (2009–2011) en el Instituto Kavli de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Pekín. En la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Abigaíl R. Horro: Cantante y multi-instrumentista de las influencias más diversas: de la música clásica a las músicas del mundo, de la música medieval a la música del siglo XXI. Tras concluir sus estudios superiores de violín y canto lírico decidió orientar su carrera hacia músicas más lejanas en el espacio y en el tiempo, ampliando su formación en otros instrumentos como las flautas antiguas, el arpa medieval o el guzheng (古筝, cítara china), y dedicando enteramente su actividad profesional a la música antigua y las músicas del mundo.

总

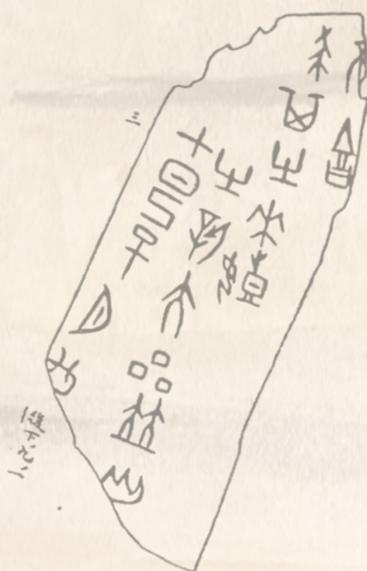
Conferencia "Ciencia en la antigua China"

竹

Descripción

En esta conferencia el ponente se muestra como el guía de un viaje lejano, tanto en el espacio como en el tiempo, que nos llevará a la antigua China. Desde los huesos oraculares y bronces de la dinastía Shang (商) hasta la fabulosa complejidad de la torre reloj-esfera armilar de Su Song de la dinastía Song (宋), pasando por los conocidos grandes inventos chinos como el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta, o por el fantástico sismoscopio de Zhang Heng, el viaje nos conducirá a través distintas épocas y gentes, inventores y "filósofos de la naturaleza" chinos.

Todos estos artilugios se situarán dentro del contexto histórico, económico, político y social del momento. Marcos teóricos tan fructíferos como los del binomio yinyang (阴阳), los cinco agentes o la cosmología correlativa serán descritos dentro del ámbito cultural apropiado. No faltará una visión más detallada de ramas tan importantes como la alquimia, las matemáticas o la astronomía, así como de los personajes que trabajaron en ellas, su motivación y el tejido social y político en el que vivieron.

Texto programa

El viejo mito de que los precursores de la ciencia moderna son exclusivamente europeos fue hace tiempo desterrado. En otros lugares existieron otras tradiciones científicas que interactuaron para conformar lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Los registros de las actividades y tradiciones científicas y tecnológicas de China son un claro ejemplo de los más completos, continuos y cronológicamente precisos.

En esta presentación haremos un viaje por algunas de estas tradiciones, sus primeras etapas y subsiguiente desarrollo. Descubriremos quiénes eran los científicos del pasado, cuál era su motivación y qué encontraron en su camino de exploración de la naturaleza.

A cargo de Rubén García Benito

Rubén García Benito es Doctor en Físicas (programa Astrofísica y Cosmología, Universidad Autónoma de Madrid, 2009) y Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Universidad Autónoma de Madrid, 2008). Posteriormente realiza una estancia postdoctoral (2009-2011) en el Instituto Kavli de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Pekín. En la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

竹

Datos técnicos

竹

Conciertos

Duración: 1h15m

Ancho y largo mínimo del espacio: 3 x 2 metros

Equipo:

- Dos sillas sin brazos
- Siempre que sea posible, sin amplificar. En salas cuya acústica lo requiera, amplificación de ambiente (dependiendo de la acústica del lugar) y dos micrófonos para locución
- Amplificación al aire libre (sólo cuando sea necesario):
 - Un micrófono de locución
 - Un micrófono para canto y flauta
 - Dos micrófonos para cuerda arco (preferiblemente de pinza)
 - Dos micrófonos para cuerda pulsada (preferiblemente de pinza)
 - Un micrófono para flauta (además del de canto y flauta)

Logística: Imprescindible aparcamiento y descarga cerca del lugar de actuación. Disponibilidad del lugar del concierto al menos durante una hora para montar y hacer pruebas de sonido.

Otros: Agua para los dos músicos.

Ficha técnica

Conferencia “La montaña y el agua: la música tradicional china”

Descripción: Charla-exposición sobre la música e instrumentos tradicionales chinos

Duración: 1h15m + preguntas

Conferenciantes: Abigaíl R. Horro y Rubén García Benito

Ancho y largo mínimo del espacio: 3 x 2 metros

Equipo:

- Dos sillas sin brazos
- Una mesa grande, o varias pequeñas, para exponer los instrumentos (dimensiones totales del espacio expositivo: 3 x 2 metros)
- Dos micrófonos inalámbricos para los conferenciantes
- Proyector y pantalla de proyección para conectar portátil
- Un enchufe (alargador)

Logística: Imprescindible aparcamiento y descarga cerca del lugar de la conferencia. Disponibilidad del lugar de la charla al menos durante 45 minutos para montar y hacer pruebas de sonido.

Otros: Agua para los dos conferenciantes

Ficha técnica

Conferencia-concierto "Astronomía y música en la antigua China"

Descripción: Conferencia-concierto sobre la música y la astronomía en la antigua China

Duración: 1h15m + preguntas

Conferenciante: Rubén García Benito

Músico: Abigaíl R. Horro

Ancho y largo mínimo del espacio: 3 x 2 metros

Equipo:

- Una silla sin brazos
- Dos micrófonos de diadema para el conferenciante y el músico
- Proyector y pantalla de proyección para conectar portátil
- Un enchufe (alargador)

Logística: Imprescindible aparcamiento y descarga cerca del lugar de la conferencia. Disponibilidad del lugar de la charla al menos durante 45 minutos para montar y hacer pruebas de sonido.

Otros: Agua para los dos conferenciantes

Ficha técnica

Conferencia “Ciencia en la antigua China”

Descripción: Conferencia sobre los grandes inventos y descubrimientos científicos de la antigua China

Duración: 1h15m + preguntas

Conferenciante: Rubén García Benito

Ancho y largo mínimos del espacio: Indiferente

Equipo:

- Una silla
- Una mesa
- Micrófono de mesa para conferenciante
- Proyector para portátil y pantalla de proyección
- Un enchufe (alargador)

Otros: Agua para el conferenciante

Ficha técnica

竹

Contacto

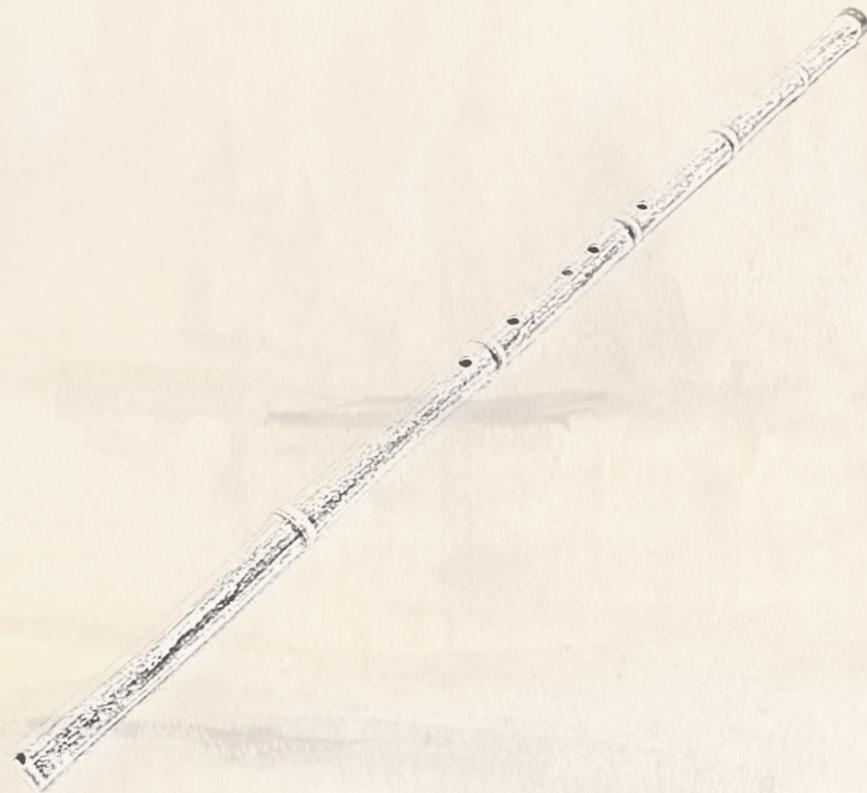
竹

Contacto

Seda & Bambú

✉ info@sedaybambu.com
🌐 sedaybambu.com
☎ 653371724 (Abigail)
☎ 653371723 (Rubén)

絲竹

Abigail R. Horro

絲

竹

Rubén García Benito