

Tarta Relena, los Sara Fontan & Cocanha —4132314

**Palau Fronteres - Festival
Tradicionàrius**

Dimecres, 13 de març de 2024 – 20 h
Sala de Concerts

Amb la col·laboració de:

Membre de:

Programa

Tarta Relena:

Marta Torrella i Helena Ros

Los Sara Fontan:

Sara Fontan i Edi Piu

Cocanha:

Lila Fraysse i Caroline Dufau

4132314

1. La jota de la Seda

Tradicional aragonesa cantada por treballadoras de la seda.

Patrons: A / B / A / B / A

2. El Trap de la Pesseta

Corrandes de postguerra de Núria Campàs, treballadora i “dictadora de cançons” a la fàbrica tèxtil La Coromina de Torelló del 1920 al 1960.

Que donarai ieu a ma mia

Cant enumeratiu tradicional occitan collectat en 1913 dins lo lemosin per Ferdinand Brunot.

Patrons: Cànon d’A / reverse de B / loop d’1 4
1

3. El Drone de la Tela

La Belle Doette (s. XIII) cantada en lenga d’oïl del temps de téisser, difusat popularament pels Trouvères.

Patrons: A / B

4. *La Charmantina del 4132314*

Saut biarnés, tipe de dança tradicionala occitana del Biarn e País basco, cantada en bals e fèstas.

Introduccion : Petit Anhèth (un autre saut)

Patrò: 4 1 3 2 3 1 4

5. *Lo Tres-Weit de la Lan*

Arribada qu'ei la Sason, cant tradicional occitan del Biarn que descriu las etapes d'elaboracion de la lan.

Patrò: 1 2 3 4

6. *El Minimal Wave del Remendar*

Adaptació lliure de la Cançó de llaurar, tradicional de Mallorca, traslladada a la sala del remendar de la Fabra i Coats.

7. *El Phasing de las 15:50*

Canto de protesta de las trabajadoras de la fábrica Caride en Alcantarilla (Murcia), años 1950.

8. *La Mani de la Puri i la Carme*

Lletra creada a partir de converses amb la Puri i la Carme, ex treballadores de la fàbrica tèxtil Fabra i Coats.

Patrò: 1 2 3 4 / B

A i B són dos patrons de fabricació tèxtil extrets del llibre Le Tissage à la Main (1976).

A 4132314, hem convertit aquests patrons en partitures, reinterpretant els números com a notes, mots, figures rítmiques o melòdiques.

Durada del concert: 45 minuts, sense pausa.

La durada del concert és aproximada.

Concert enregistrat per Catalunya Música

#nousformats

Poema

grana la vida
com l'ànima d'amor
com un herbei que omple l'afrau
de tota bresca amb aroma de bosc

grana la mel, grana el desig
l'atles encès del paradís
per on s'apressa l'impuls de l'envit
ancorat en el misteri de dos cossos
que es naveguen tan ardents
la seva pell

sols de paraules

Laia Llobera

Llibre de revelacions (2020)

Avançament de temporada
2024-2025

Palau
de la Música
Catalana

—Palau 100

03.10.24

Filharmònica de Viena & Gatti
—*Simfonia núm. 10* de Xostakóvitx

29.10.24

Connolly, Anima Aeterna Brugge
& Heras-Casado
—*Simfonia "Wagner"* de Bruckner

04.11.24

Kozhukhin, Filharmònica
de Luxemburg & Gimeno
—*Pini di Roma* de Respighi

21.11.24

Bezuidenhout, Orchestre des
Champs Élysées, Collegium Vocale
Gent & Herreweghe
—*Concert per a piano núm. 4*
de Beethoven

13.01.25

Dueñas, Philharmonia Orchestra
& Alsop
—*Romeu i Julieta* de Prokófiev

26.01.25

Royal Concertgebouw Orchestra
& Mäkelä
—*Vida d'heroi* de Strauss

17.02.25

Ensemble I Gemelli & González Toro
—*Vespro della Beata Vergine*
de Monteverdi

10.03.25

Balthasar Neumann Chor & Orchester
& Hengelbrock
—*Missa solemnis* de Beethoven

23.03.25

musicAeterna & Currentzis
—*Simfonia núm. 9* de Bruckner

23.04.25

Pires, Bezuidenhout, English Baroque
Soloists & Gardiner
—*Simfonia "Praga"* de Mozart

05.05.25

Bell, Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia & Harding
—*Simfonia "Tità"* de Mahler

26.05.25

Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca,
Orfeó Català & Harding
—*Simfonia "Resurrecció"* de Mahler

Abonaments ja disponibles a partir de 230 euros.
Abonaments a la carta a la venda a partir del 8 de maig
i entrades individuals a partir del 22 de maig.
Més informació a palaumusica.cat i a Taquilles del Palau.

Comentari

4132314 de Tarta Relena, Los Sara Fontan i Cocanha

Potser resulta una mica exagerat afirmar que els cants de treball són tan antics com la civilització humana. Sí que és ben cert, però, que cantar per marcar el ritme de la feina (o cantar al ritme que la feina necessita, tant se val) forma part de la majoria de les cultures del món des de fa molt de temps. Moldre el blat, rentar la roba, moure la dalla, sargir les xarxes, forjar el ferro... Un munt de tasques quotidianes, realitzades en grup o en solitari, han estat acompanyades de tonades específiques que permeten mantenir el ritme, sovint repetitiu, del treball manual. A tall d'exemple i sense marxar de territori ibèric, podem esmentar els cants de batre, el *martinete flamenco* i els *cantos de panaderas* o de *lavandeiras*.

D'aquí que aquest projecte que ens connecta amb una tradició que neix de la nostra condició humana (la veu i el sentit del ritme) i alhora ens fa reflexionar de l'actual present laboral silenciós de molts de nosaltres (que sembla que molestis si xiules durant un minut mentre camines de la cadira a la màquina de cafè), ens hagi sorprès, interessat i meravellat a parts iguals. Des de la sorprenent elecció d'un patró numèric tèxtil per al títol fins als testimonis emocionants sobre la vida a les fàbriques, la creació compartida per Tarta Relena, Los Sara Fontan i Cocanha neix d'un univers d'aparença senzilla, però es converteix en un mapa sonor de complexitat delicada que estira el fil de la memòria i la vida comuna generada pels espais de treball.

Les tres formacions que participen d'aquesta equació coincideixen, des de les propostes respectives, en la visió de la música com un organisme viu, que pot canviar constantment. Són, curiosament, tres duets que aquí configuren un sextet per reinterpretar l'univers cultural generat per les fàbriques tèxtils. Cançons i narracions marcades pel so mecànic constant, incansable, eixordador, gairebé marcial, de les màquines, un brogit que va eliminar el cant comunitari de l'espai de feina. Però un cop fora de la fàbrica, calia recollir i explicar les històries que hi passaven dins, calia conservar i transmetre l'esperit de comunitat per sobreviure. I en aquest patrimoni han trobat Tarta Relena, Los Sara Fontan i Cocanha una poderosa font de què abeurar-se.

Coproduït per Fira Mediterrània, Grec Festival Barcelona i Fàbrica de Creació Fabra i Coats, amb el suport de l'Institut Ramon Llull, no espereu un espectacle còmode, dolç i ensucrat. 4132314 demana implicació, atenció i bon estómac de l'espectador. I si durant anys ens vam plànyer perquè, a casa nostra, no apareixien projectes potents que vincuessin passat, present i futur, tradició i tecnologia, ara que els tenim, cal parar les orelles, obrir la ment i gaudir de l'experiència. Perquè treballar i actualitzar els cants del treball suposa recuperar una cultura popular potent que la societat urbana ens amaga i que, a poc a poc, desapareix també del món rural. Parafrasejant el grup polonès Kroke, *"sounds of a vanishing world"*.

Jordi Urpi, cronista i entusiasta musical

Palau de la Música Catalana

Obres universals de la clàssica

Del 13 de febrer al 29 de maig de 2024

Un rèquiem alemany de Brahms

Orfeó Català, Balthasar Neumann & Hengelbrock

Simfonia Lobgesang de Mendelssohn

Orfeó Català, Balthasar Neumann & Hengelbrock

La Creació de Haydn

Cor Jove de l'Orfeó Català, OBC & Gardolińska

Passió segons sant Mateu de J. S. Bach

Cor de Cambra del Palau, Vespres d'Arnadí & Prégardien

Passió segons sant Joan de J. S. Bach

La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations & Savall

L'incoronazione di Poppea de Monteverdi

Jeanine De Bique, The English Concert & Bicket

Israel a Egipte de Händel

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists & Whelan

El corn màgic de la joventut de Mahler

Andrè Schuen

Tolomeo de Händel

Franco Fagioli, Il Giardino Armonico & Antonini

Entrades a palaumusica.cat

Biografies

Tarta Relena

© Playadeanza

Folk tronadet i gregorià progressiu format per Marta Torrella i Helena Ros. Va néixer el 2016 gràcies a dues cantants que exploren *a cappella* diferents estils de músiques vocals amb l'àrea geogràfica de la Mediterrània com a context de referència. El repertori que canten va des de músiques tradicionals fins a músiques d'autor, amb l'experimentació com a bandera i la combinació de tècniques vocals com a motor creatiu. Sense por d'estirar els límits de la localitat i l'autoria.

Als arranjaments de Tarta Relena conviuen els timbres tan diferents de les dues veus i el so sintètic d'instruments i *samples* electrònics. Sempre buscant la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d'elements.

Los Sara Fontan

© Tamara de la Fuente

Quan el grup Los Sara Fontan va començar a tocar cap al 2017, va decidir fer-ho sense gravar cap disc. Mai. Un moviment “quixotes” antiindústria que, tanmateix, li ha permès tocar i sorprendre centenars d’espectadors durant els seus espectacles (prop de dos-cents) arreu d’Espanya, França, Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Anglaterra o Portugal.

Ningú sabia què esperar-ne i l’efecte sorpresa va amplificar el que venia de l’escenari: un duo experimental, amb un violí, un teclat, una bateria, un arsenal d’efectes de pedals i recursos que els porten de la contemporaneïtat a l’electrònica, de l’atmosfera a l’electrònica. Un desbocament en pocs segons. La seva música neix i mor a l’escenari i aquesta volatilitat converteix cada espectacle en una mena de litúrgia irreplicable que només queda en la memòria dels qui tenen la sort de gaudir-ne. Junts són capaços de crear oasis minimalistes, garatges plens de soroll i oli, platges on el temps s’expandeix, parets de so intransitables, bases per al raper que habita dins teu, precipicis romàntics o acrobàcies submarines..., tot donant llibertat a l’oient per desfermar la seva imaginació.

La seva proposta no només ha habitat petites sales de rock alternatiu o festivals acuradament programats (OOAM a Suïssa, Norpas a Finlàndia, Eufònic o AMFest), sinó que ha crescut ràpidament i ha ampliat les seves energies al món de les arts escèniques.

Amb el seu projecte *4132314*, juntament amb Tarta Relena i Cocanha, va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona l'any 2022. Van compartir escenari amb Blanca Llum Vidal, una prestigiosa poeta catalana, a la seva *La princesa sou vós*. Amb la ballarina Sònia Gómez, *Fem una bona pena abans de morir* (2023), i amb Amorante, *SO*. Els seus dissenys sonors també s'han incorporat a teatre: *Concrete matter* i *Songs for the bitch-witch women*, o bandes sonores originals, com *Remember my name* (Premi del Públic Biznaga de Plata al 26è Festival de Cine de Màlaga), *Magaluf ghost town* (Concurs Internacional Golden Premi Alexander - Thessaloniki International) i *Autodefensa* (millor sèrie al Concurs de Forma Curta Sèrie Mania).

Cocanha

@ Amic-Bedel

Les dues singulars veus de Caroline Dufau i Lila Fraysse es barregen en una hipnòtica polifonia propiciada pels tambors de corda i la percussió de mans i peus. En aquest potent cara a cara, les dues músiques deixen anar les seves personalitats vocals complementàries, trenades per 12 anys de complicitat artística.

Cocanha cultiva el minimalisme i forma part de l'estètica de la música amplificada, que involucra els cossos en la dansa. Les dues músiques es basen en el repertori tradicional occità per retornar-lo dels arxius a la tradició oral. Algunes paraules són reescrites, altres inventades, emanades d'un imaginari comú. Els personatges femenins de les cançons es tornen a apropiat del seu poder de desig, tot afirmant-lo.

En un Estat francès centralista amb un fort passat colonial, que silencia les llengües que l'habiten i estandarditza els accents, Cocanha opta per cantar en occità.

El notable llançament del seu últim disc, "Puput" (Pagans 2020), produït per Raül Refree, va incloure el grup en aquesta nova i emocionant generació originària de les músiques anomenades "tradicionals", com ara Sourdure, San Salvador o Rodrigo Cuevas, a qui anomenen "l'agitador folclòric". En aquesta obra anterior, Cocanha qüestiona la nostra misogínia i la nostra relació amb les normes socials utilitzant la força subversiva del puput, l'ocell d'aspecte inconfusible amb vol erràtic i un floc de plomes erèctils.

L'estiu del 2020, Cocanha va passar de trio a duo, la seva fórmula original. Caroline Dufau i Lila Fraysse continuen amb aquesta recerca sonora sobre temperaments i melismes, confecció de tambors de corda i orquestració rítmica. A l'escenari descobrim el seu "laboratori", una posada en escena que han treballat amb la coreògrafa Kaori Ito.

Han aprofitat el fet de tornar a ser dues per embarcar-se en noves col·lisions artístiques i confrontar el seu univers amb altres estètiques.

Juntament amb el duo de noise rock Sec, Cocanha forma el grup Tust: quatre veus, tres tambors de corda, dos baixos, bateria i cors que bateguen a l'uníson.

Recentment han compost la banda sonora original del documental "Polaris", dirigit per Ainara Vera, al costat de la compositora Amine Bouhafa, seleccionada pel Festival de Cannes (acid 2022). Acaben de presentar una nova creació titulada "4132314" al voltant de la memòria de les treballadores del tèxtil, que van oferir a Barcelona amb dos duos imprescindibles de l'escena contemporània catalana: Tarta Relena i Los Sara Fontán.

També et pot interessar...

Petit Palau Cambra

Dimarts, 07.05.24 - 19.30h

Petit Palau

—La Nit: Bonis, Magrané, Schönberg i Bloch

Mal Pelo

Trio Fortuny:

Joel Bardolet, violí

Pau Codina, violoncel

Marc Heredia, piano

M. Bonis: *Soir, op.76* i *Matin, op.76*

J. Magrané: *Trois Nocturnes*

A. Schönberg: *La nit transfigurada, op.4*

E. Bloch: *Tres Nocturns*

Preu: 15 €

Mecenes d'Honor

Mecenes Protectors

Mitjans Col·laboradors

Col·laboradors

Armand Basi – Bagués-Marsiera Joiers – Balot Restauració – Calaf Grup – Cardoner Grup – CECOT – Coca-Cola – Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports – Deloitte – Eurofirms Group – FC Barcelona – Fundació Abertis – Fundació Antiques Caixes Catalanes – BBVA – Fundació Caixa d'Enginyers – Fundació Castell de Peralada – Fundació Metalquímia – Gómez-Acebo & Pombo – Helvetia Compañía Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros – Illy – Laboratorio Reig Jofre – La Fageda – Nexo – Quadis – Saba Infraestructures, S.A. – Scasi Soluciones de Impresión S.L. – Soler Cabot

Amics Benefactors

Ascensores Jordà, S.A. – Fundació Antoni Serra Santamans – Veolia Serveis Catalunya S.A.U. – Salvador Viñas Amat

Benefactors Palau XXI

Mª Dolors i Francesc – Elvira Abril – Pere Armadàs Bosch – Rosamaria Artigas i Costajussà – Professor Rafael I. Barraquer Compte – Francesc Xavier Carbonell Castellón – Lluís Carulla Font – Mariona Carulla Font – Josep Colomer Maronas – Josep Daniel i Gubert – Isabel Esteve Cruella – Pere Grau Vacarissas – Jordi Gual i Solé – Maria José Lavin Guitart – Ramón Poch Segura – M^a. del Carmen Pous Guardia – Juan Manuel Soler Pujol – Daniela Turco – Joan Uriach Marsal – Joaquim Uriach Torello

PALAU
DE LA
MÚSICA
ORFEÓ
CATALÀ

