

CURSO DE APRECIACIÓN MUSICAL

Este curso está orientado a la formación del oyente como tal. Su fin es hacer que sea capaz de reaccionar inteligentemente ante las obras musicales ya que pone a su alcance los conocimientos indispensables para asimilarlas. Se trata de introducir al oyente en la sustancia de la música a través de la exposición de sus principios básicos tal y como han sido desarrollados por los compositores. Así, al escuchar las obras, el oyente podrá entender con claridad las claves de lo que está pasando.

La duración del curso es de treinta semanas. Para seguirlo no se requiere poseer conocimientos musicales previos. Las explicaciones teóricas se complementan con una cuidada selección de materiales audiovisuales procedentes de los teatros y las salas de concierto más relevantes, con los mejores cantantes, solistas, orquestas y directores, tanto españoles como de ámbito internacional.

PROFESORADO

La coordinación y presentación de las sesiones estará a cargo de José Ramón Tapia.

CALENDARIO

El curso dará comienzo el 6 de octubre de 2020, con sesiones de periodicidad semanal hasta finalizar el programa el 25 de mayo de 2021, según el siguiente calendario:

- Primer trimestre: del 6 de octubre al 15 de diciembre de 2020.
- Vacaciones de Navidad.
- Segundo trimestre: del 12 de enero al 23 de marzo de 2021.
- Vacaciones de Semana Santa.
- Tercer trimestre: del 6 de abril al 25 de mayo de 2021.

CONTACTO

jrtmerino@gmail.com

PROGRAMA

1. David Fray y los conciertos para teclado de Johann Sebastian Bach

Bach compuso siete conciertos completos para un solo clave (BWV 1052 a 1058), tres conciertos para dos claves (BWV 1060 a 1062), dos conciertos para tres claves (BWV 1063 a

1064) y un concierto para cuatro claves (BWV 1065). El pianista francés David Fray es un enamorado de estas obras y ofrece interesantes versiones de ellas.

2. La Serenata “Gran Partita” de Mozart

En la Serenata para instrumentos de viento KV 361 “Gran Partita” de Mozart se combinan temperamento juvenil y madurez compositiva, intimidad camerística con plenitud sonora y el carácter ligero de la tradición de las serenatas con el peso musical de la concepción sinfónica. El compositor austriaco empezó a escribir la obra hacia 1780, cuando se encontraba en Múnich, inmerso en la ópera *Idomeneo*.

3. Highly Strung, el Australian String Quartet

La pasión es la protagonista en esta mirada íntima al famoso cuarteto radicado en Adelaida y, además, a los valiosos instrumentos que poseen. Este documental está escrito y dirigido por Scott Hicks, director de cine australiano que ya se había centrado anteriormente en temas relacionados con la música en *Shine*, su obra maestra, y también en el documental *Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts* que analiza con detalle la vida del compositor norteamericano Philip Glass.

4. Beethoven y la forma: el Cuarteto de cuerda Op. 131

Beethoven fue un músico tan especial que, en sus cuartetos, dejó escrita la música del futuro. Escuchar con atención una y otra vez las obras de cámara del compositor de Bonn hace posible redescubrir su personalidad y su arte. Una de las obras preferidas de Beethoven era el *Cuarteto opus 131*, considerado en la actualidad como uno de los más apasionantes del repertorio camerístico.

5. Franz Schubert: el Amor y la Pena más Grandes

Schubert murió joven, y para su devoto e íntimo círculo de amigos fue subestimado durante su vida, y al menos durante un siglo después, porque no consiguió el reconocimiento público ni el éxito económico. Fue el primer gran compositor que vivió exclusivamente de su arte, sin mecenazgos. Cuando murió a los 31 años, su amigo, Franz Grillparzer, con tristeza y buena intención, aunque equivocado, escribió su epitafio: “La música ha enterrado aquí grandes riquezas, pero mucho más justas esperanzas”.

6. Tomás Luis de Victoria, el compositor de Dios

En 2011, con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Tomás Luis de Victoria, uno de los más destacados compositores españoles de la historia de la música, La 2 estrenó, un documental sobre la vida y obra de este músico bajo el título “Tomás Luis de Victoria, el compositor de Dios”, coproducido por la BBC, TVE y The Sixteen en asociación con ZDF Arte, que incluía un concierto de música coral del genial compositor, interpretado por el prestigioso coro inglés “The Sixteen”.

7. Astor Piazzolla, el Tango Nuevo

Astor Piazzolla revolucionó el tango. Rompiendo los códigos del tango tradicional, consiguió llevar esta música popular argentina desde las pistas de baile hasta las salas de concierto del mundo entero. Hoy día, Piazzolla es reconocido como uno de los más importantes compositores del siglo XX.

8. Sir Simon Rattle: Ecos de una Era

Sir Simon Rattle ha sido director titular de la Filarmónica de Berlín durante dieciséis años. La inusual duración de este periodo le da a su mandato la sensación de una “era”. También ha

sido un capítulo especial en la historia de la orquesta, como se muestra en el documental de Eric Schulz, que traza los aspectos y logros más destacados de los años de Sir Simon en Berlín a través de entrevistas, extractos de conciertos y material de archivo.

9. El Quinto Concierto para Piano de Beethoven, el “Emperador” de todos los conciertos

La tenaz naturaleza de Ludwig van Beethoven se manifiesta de un modo impresionante en su *Quinto Concierto* para piano, conocido como el “Emperador”. En 2010, Mitsuko Uchida y Sir Simon Rattle presentaron esta muestra de rebeldía, una obra llena de fuerza que hasta hoy no ha perdido nada de su furiosa viveza.

10. La Novena de Beethoven, ¿Oda a la Alegría o Canto a la Libertad?

La *Novena Sinfonía* del músico de Bonn presenta varias de las características románticas de la estética que se desarrollará posteriormente. En ella queda inmortalizado el amor a la libertad, tal como se presenta en la *Oda* de Friedrich Schiller, verdadera fuente de inspiración de la *Novena* y símbolo del anhelo de fraternidad universal.

11. Haendel y el regalo de El Mesías

Londres, 1741. Un compositor a punto de pasar de moda se encierra durante veintitrés días, sin comunicarse con nadie excepto con su asistente. Al cabo de ese tiempo sale de sus habitaciones, con un manuscrito de 259 páginas, ¡y dice haber presenciado la gloria de Dios...! Ha nacido *El Mesías*, y parece que los cielos han escogido a Haendel como heraldo de su mensaje.

12. La Novena Sinfonía de Anton Bruckner, un adagio para despedir la vida

Bruckner comenzó a escribir su *Novena Sinfonía* en agosto o septiembre de 1887. Todavía estaba trabajando en ella el día de su muerte. Ferdinand Löwe dirigió el estreno de los tres movimientos terminados el 11 de febrero de 1903. La obra tiene muchos rasgos en común con sus sinfonías anteriores, pero lo que en algunas obras tempranas era afectado y empleado en exceso, se presenta aquí con maestría y sofisticación.

13. Opus Ultimum: la Patética de Chaikovski

La *Sexta Sinfonía* de Piotr Ílich Chaikovski, escrita poco antes de su muerte y considerada universalmente su testamento íntimo y musical es, al margen de las especulaciones sobre su mensaje oculto (¿sus intenciones de suicidarse?) una de sus obras maestras, quizá la más redonda de sus sinfonías, pletórica de inspiración y energía creativa en contraste con la profunda crisis personal de sus últimos días.

14. El titánico amanecer sinfónico de Gustav Mahler

Según el propio Mahler, su *Primera Sinfonía* está inspirada en *Titán*, la novela de Jean Paul: “El primer movimiento es un despertar de la infancia y la mocedad. El segundo, un vals tirolés, sugiere el tránsito a la juventud y al destino mismo como un círculo. El tercero es una marcha fúnebre grotesca, burla de la inocencia. El cuarto se inicia con un sensacional grito, la lucha inútil, y culmina con un homenaje al ‘héroe derrotado’.”

15. Descubrir el Nuevo Mundo: la Novena Sinfonía de Dvořák

La obra orquestal más célebre y conocida de Dvořák fue compuesta en 1893, durante su estancia en EEUU como director del Conservatorio de Nueva York. El autor checo pinta en su

obra un escenario inmensamente dramático y atemporal, en el que los temas se presentan como personajes de un épico relato, que recorren su camino como un conflicto titánico lleno de pruebas de fuego, idílicos y tenebrosos paisajes y combates colosales en busca de la victoria en el último compás.

16. Romeo y Julieta de Prokófiev, amor y música

El drama de los jóvenes amantes de Verona es, quizás, entre los de Shakespeare, el más difundido y popular. Son numerosos los compositores que han tratado de expresar todo su contenido con ayuda de la música: Bellini, Gounod, Chaikovski, Prokófiev. Este último escribió entre 1935 y 1940 un ballet con una de las partituras más bellas de todos los tiempos.

17. Shostakóvich frente a los totalitarismos: la Sinfonía Leningrado

En septiembre de 1941, en pleno asedio de Leningrado, bajo el ruido de los obuses y las sirenas, Shostakóvich concibió su más famosa sinfonía. Fue la primera vez que una obra musical entraba en el fragor de la batalla, puesto que fue interpretada allí mismo, con altavoces por las calles y las trincheras para minar la moral alemana. Hay un tema que habla de la vida segura y feliz en la ciudad antes de la Guerra. Otro tema refleja la vida apacible. Pero el más desconcertante es el llamado “tema de la invasión”: 12 veces se repite esa canción mecánica, anti-épica, semejante a las ocas mecánicas de Honegger. ¿Por qué ese tema-marioneta, emblema de toda la *Sinfonía*?... Música contra aquella ocupación y todas las ocupaciones, todas las tiranías.

18. Rudolf Nureyev, el rebelde de Ufa

Arrogante, rebelde, sensual... Este documental rescata la trayectoria y el legado del mítico bailarín ruso Rudolf Nureyev, con el contexto histórico y político en el que vivió, y con testimonios de quienes estuvieron cerca de la estrella que murió de sida en 1993.

19. Petrushka o la ruptura de Stravinski con la tradición romántica

El ballet *Petrushka* está inspirado en el famoso personaje del teatro de títeres ruso, que en el mundo latino equivale al Polichinela y que es, según Stravinski, “el héroe inmortal e infeliz de todas las ferias en todos los países”. Protagonizado por Vaslav Nijinski, *Petrushka* se estrenó el 13 de junio de 1911 en el Théâtre du Châtelet, en París, durante la temporada de los Ballet Russes de Diaghilev. El libreto era del pintor Alexander Benois y la coreografía, de Mijaíl Fokine.

20. Espartaco, de Aram Jachaturián, la lucha del proletariado contra el régimen zarista

En 1956, Aram Jachaturián compuso su ballet *Espartaco*, basándose en una idea de libertad frente al opresor. El propio autor definía al personaje principal como “paradigma del socialismo libertador”. Quizá con esta definición quiso hacer un guiño a sus propias vivencias en la Unión Soviética, tan carente de libertad que estuvo censurado por el propio régimen, acusado de alejarse de los ideales de la revolución. Desde el mismo día de su estreno este ballet fue considerado una obra maestra.

21. Jonas Kaufmann, un tenor para la eternidad

El tenor alemán Jonas Kaufmann no para de cosechar éxitos tanto en el apartado discográfico como en los teatros donde se presenta. Y si su Mario Cavaradossi o su don Carlo son alabados por público y crítica, sus incursiones en el repertorio alemán son siempre esperadas como un gran acontecimiento.

22. El Réquiem de Verdi, más allá de las creencias

Aunque puede resultar contradictorio que un hombre que, al parecer, no era creyente haya escrito una de las obras más profundas del repertorio sacro, Verdi llevó la música más allá de los límites de expresión alcanzados en la *Pasión según San Mateo* de Bach, la *Missa Solemnis* de Beethoven o la *Grande Messe des Morts* de Berlioz. Su *Réquiem* no responde exactamente a lo que Roma hubiera deseado, pero esta monumental obra ha acabado instalándose en la imaginación colectiva como expresión sublime de un renovado acercamiento a la fe en el siglo romántico.

23. La Fille du Régiment, no hay otro regimiento igual

El 21 Regimiento del ejército napoleónico, instalado en Tirol como tropa de ocupación, es el paternalista, nacionalista, protector de Marie, “la hija del regimiento”. La más popular ópera de Donizetti es una comedia irónica, sentimental y con una ácida crítica social que aglutina distintos elementos de los dramas de la época: el mal de amores entre los protagonistas, el respeto al deber y la obediencia paterna, la confrontación de una aristocracia decadente con una burguesía emergente que se impone al Antiguo Régimen...

24. Fausto, de Charles Gounod ¿Merece la pena pactar con el diablo?

Charles Gounod se sintió atraído de un modo especial por el aspecto religioso que plantea la obra de Goethe. Sus inquietudes místicas, que ya le habían llevado en su juventud a ingresar por algún tiempo en el seminario, lo llevaron a considerar de gran interés el episodio de Marguerite, aunque edulcorándolo para transformarlo en una historia en la que acabara resplandeciendo la virtud frente a las tentaciones del diablo que está presente en la escena.

25. Aida, Giuseppe Verdi y la Grand Opéra

A partir del estreno de *Don Carlos* en 1867, Verdi ralentizaría su ritmo de trabajo, componiendo únicamente tres óperas más en los treinta y cuatro años que le quedaban de existencia: *Aida*, *Otello* y *Falstaff*. *Aida* se estrenó con gran éxito en la Ópera de El Cairo el 24 de diciembre de 1871, con la presencia del jedive de Egipto y de todos los notables nacionales y extranjeros de la capital. Verdi se acercó al género de la *Grand Opéra*, creando una obra espectacular, de gran despliegue escénico.

26. Carmen, el testamento musical de Georges Bizet

La obra maestra de Georges Bizet se estrenó en la Opéra-Comique de París el 3 de marzo de 1875, recibiendo críticas muy negativas. *Carmen* estuvo a punto de retirarse tras la cuarta o quinta representación, aunque finalmente llegaría a las 48 en su primera temporada. Bizet murió de un ataque al corazón el 3 de junio de 1875, con sólo 36 años de edad, sin llegar a saber nunca cuán popular iba a ser su ópera.

27. Werther, de Jules Massenet: la encarnación del espíritu romántico

La novela “Los sufrimientos del joven Werther”, de Goethe, acabó por convertirse en un auténtico manifiesto del espíritu decimonónico, pues su personaje principal encarnaba a la perfección el sentimiento trágico de la vida. Jules Massenet quedó completamente fascinado por el desdichado Werther, que inspiraría una de sus óperas más interpretadas.

28. Tristán e Isolda o el amor invencible

Se dice que fue Wagner el compositor que llevó la música al extremo de sus posibilidades, frustrando cualquier tipo de intento posterior por proponer algo nuevo; él ya lo había creado todo. Se esté de acuerdo o no con esta aseveración, lo cierto es que la concepción tradicional de la construcción armónica de la música, tal y como se venía planteando desde el Renacimiento, llega aquí hasta un punto de máxima complejidad.

29. El Oro del Rin, prólogo de la Tetralogía wagneriana

Das Rheingold (“El Oro del Rin”) es la primera parte de *El Anillo del Nibelungo* (“Der Ring des Nibelungen”), que se compone de cuatro óperas. Para componer dicha tetralogía, Wagner se inspiró en varias leyendas medievales y mitológicas, como la del *Edda*, el *Völsungasaga* y el *Thidrekssaga* (narraciones nórdicas) y *La canción de los Nibelungos*, entre otras, dando lugar a la más extensa historia unitaria de la ópera y a una de las creaciones más paradigmáticas del espíritu germánico.

30. Parsifal, la música más transfigurada de Richard Wagner

En su *Autobiografía*, Wagner expresa que un día de la primavera de 1857, estando en Zúrich, en casa de los Wesendonck, “el jardín casi se rompía con las hojas, los pájaros cantaban y, al fin, en el tejado de mi pequeña casa pude regocijarme con una fructífera quietud que había ansiado por años. Estaba tan pleno con esa idea que repentinamente me percaté que era el Viernes Santo, y recordé el gran mensaje que llegó a mí al leer el *Parzival* de Wolfram von Eschenbach... Esa figura ideal llegó ahora con una fuerza impresionante, y empezando con la idea del Viernes Santo, concebí rápidamente un drama en su totalidad, cuyas características primordiales anoté brevemente en una estructura de tres actos.”