

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

PROGRAMACIÓN

CURSO “FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL”

5 octubre – 20 diciembre 2023

Jueves 17,00-19,00h (última sesión, **miércoles** 17,00-19,00h)

(10 sesiones, 20 horas)

SESIONES TEMÁTICAS CONTEXTUALIZADAS

5 octubre 2023: ORGANOLOGÍA: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.

La organología es una ciencia que cuenta con siglos de historia, y es imprescindible en el mundo de la música. Es el estudio de los instrumentos musicales teniendo en cuenta su creación, evolución, desarrollo, en ocasiones desaparición y función social que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Asimismo, valora el diseño de los instrumentos, su incidencia en la interpretación de la obra musical, su clasificación...

19 octubre 2023: FORMAS VOCALES PROFANAS DEL RENACIMIENTO: MADRIGAL, VILLANESCA, CHANSON, VILLANCICO...

La música del Renacimiento es la música europea escrita entre los años 1400 y 1600 aproximadamente. Las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales más difundidas se encuentran el madrigal, el villancico, la villanesca y la *chanson* en el género profano.

Entre los compositores más destacados de este periodo se hallan Josquin Desprez, Juan del Enzina, John Dowland, Orlando di Lasso, Carlo Gesualdo, Mateo Flecha, Luca Marenzio, Francisco de la Torre...

À 8. SESTO. Paulo Quagliati.

Vando del mio: Hoggi hora vano Dura menti

Echo Echo ta'hor si dolce Porgesti l'ultime note tue che

di madonna quasi voce stimai benigna ond'io' Partendo nel mio er-

ror ti lascio a Dio.

26 octubre 2023: ÓPERA Y ZARZUELA EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL.

La segunda mitad del siglo XVII fue un período de gran experimentación en la música teatral española. La boda de Felipe IV con Mariana de Austria en 1649 supuso el fin de casi una década de luto y abrió una etapa dorada de fiestas teatrales cortesanas, donde la divinidad y los seres sobrenaturales se expresaban a través del canto de estilo “italianizante”, en contraposición a los mortales, que usaban la declamación. En este período se representaron más de medio centenar de obras teatrales (zarzuelas), con una participación musical muy superior a la comedia nueva.

La primera ópera que se compuso en España (y la primera también fuera de Italia, aunque puede considerarse una ópera *alla italiana*), es *La selva sin amor*, con libreto de Lope de Vega y música de Filippo Piccinini, estrenada en el Real Alcázar de Madrid en 1627.

2 noviembre 2023: DANZAS DEL RENACIMIENTO Y EL BARROCO.

El Renacimiento aportó una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de un nuevo desarrollo de la danza gracias a los mecenazgos, a los maestros de la danza y a los músicos que crearon danzas sociales que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de estudio y un grupo de intelectuales autodenominados “La Pléyade”, investigaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza.

Las danzas del Renacimiento y del Barroco están ligadas a la música y a las tradiciones campesinas de Inglaterra, Francia, Italia y España principalmente.

16 noviembre 2023: **LA MÚSICA SINFÓNICA DEL CLASICISMO: HAYDN, MOZART Y BEETHOVEN.**

El término “Clasicismo” es el nombre del estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Coincide con la época cultural y artística en arquitectura, literatura y demás artes. Tuvo sus grandes centros de difusión en Berlín, París, Mannheim y, sobre todo, en Viena. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento y proliferación de las formas musicales clásicas (sinfonía, sonata, cuarteto, concierto...).

23 noviembre 2023: EL PIANO ROMÁNTICO.

El siglo XIX es el periodo dorado del piano. Si el violín fue el indudable protagonista del periodo barroco, el piano lo va a ser del Romanticismo.

Y la causa principal de esta expansión, se debe al auge de las salas de concierto. La intensidad del sonido del clavicémbalo, el instrumento de teclado habitual en los siglos precedentes, era idónea en los salones domésticos de pequeñas dimensiones, pero su sonoridad no era lo suficientemente intensa y enérgica como para ser escuchada en espacios amplios desde una mayor distancia.

Así, el fortepiano irá sustituyendo paulatinamente al clavicémbalo, los clavecinistas se fueron convirtiendo en pianistas... La fabricación y venta de pianos alcanzó su punto culminante. Entre los principales protagonistas de la composición pianística encontramos a Franz Schubert, Frederic Chopin, Robert y Clara Schumann, Fanny y Félix Mendelssohn, Franz Liszt...

30 noviembre 2023: **MUJERES COMpositorAS.**

La historia de la música ha sido tradicionalmente contada bajo una perspectiva masculina. La mujer ha estado relegada del mundo de la composición hasta bien entrado el siglo XIX. Pero gracias a la labor de historiadores y musicólogos se han rescatado compositoras prácticamente desconocidas hasta hoy, y en la actualidad existen más de 5000 mujeres compositoras catalogadas en todo el mundo, en más de 70 países...Mujeres que lucharon o ignorado las ideologías de su tiempo decididas a hacer música, a expresarse..., mujeres que fueron sujetas a juicios y escrutinios..., pero que, aun así, dedicaron su vida a la composición: Gracia Baptista, Lucrezia Vizzana, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Francesca Caccini, Maddalena Cassulana, María Rodrigo, Rebecca Clarke, Amy Beach, Nadia Boulanger...

7 diciembre 2023: **COMPOSITORES ESPAÑOLES OLVIDADOS POR LA HISTORIA DE LA MÚSICA.**

La historia musical española es singular en el sentido de que tenemos períodos bien conocidos, por ejemplo, cuando hablamos de la época dorada del Renacimiento con autores como Tomás Luis de Victoria, Cristóbal del Morales o Francisco Guerrero, o cuando situamos en el contexto nacionalista autores de los siglos XIX-XX, como Isaac Albéniz, Enrique Granados o el universal Manuel de Falla.

Sin embargo, hay una perspectiva que, desgraciadamente, distorsiona una realidad más dorada de lo que puede parecer. Hablamos de una historia musical en España que a menudo delimitamos en torno a un número muy reducido de compositores, aunque lo cierto es que el mapa que nos dibujan no es completo, ya que España fue una potencia musical de primera magnitud, incluso en los convulsos siglos XVIII y XIX (Jacinto Codina, Carlos Baguer, José Herrando, Diego Pérez de Camino, Ramón Carnicer, Martín Sánchez Allú, Pedro de Albéniz, Facundo de la Viña, Francisco Calés...). Hay una ingente tarea pendiente de recuperación histórico-musical de demasiados compositores olvidados.

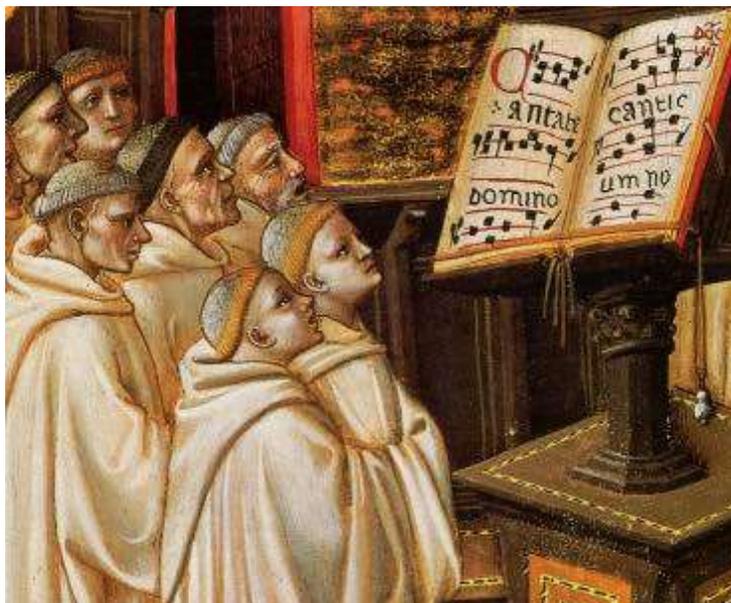

14 diciembre 2023: EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA SACRA (SS. V-XXI).

También llamada música sagrada y, en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica, es toda aquella música que se ha concebido para interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos, una forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo.

La historia de la música occidental comienza durante la Edad Media, cuando la Iglesia católica incluyó una selección de cantos litúrgicos en latín en sus ceremonias: el canto llano (después, denominado gregoriano).

Desde su aparición hasta nuestros días, la música sacra occidental ha producido diversas formas musicales: *conductus*, motete, misa, réquiem, *Te Deum*, magnificat, *Stabat Mater*, oratorio, cantata, salmo... Hoy día, la producción compositiva sacra de muchos compositores revela un renovado interés por esta característica expresión musical (Eric Whitacre, Vytautas Miskinis, Raquel Cristóbal, Miklós Kocsár, Sebastián Mariné...)

(Miércoles) 20 diciembre 2023: BANDAS SONORAS INOLVIDABLES.

Banda sonora es toda aquella música, tanto vocal como instrumental, que se emite conjuntamente con la película cinematográfica (BSO).

En el cine mudo la idea de acompañar las películas con música era común: en las salas de cine de principios del siglo XX había un piano, un gramófono o incluso una pequeña banda u orquesta. Pero, en estos primeros momentos, acompañar las películas con música no tenía el objetivo de reforzar la acción cinematográfica, solo estaba destinada a apaciguar el ruido que hacían las bobinas de las cintas.

Con el paso del tiempo se comienza a elegir músicas de autores conocidos por el público (Mendelssohn, Beethoven, Chopin...) en función de las imágenes y el desarrollo de la acción. Posteriormente, se extiende la creación de música original para cada una de las películas. La primera banda sonora original de la historia fue en 1908, para película *El asesinato del duque de Guisa*.

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO
(Doctora en Musicología por la Universidad de Cambridge)