

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

PROGRAMACIÓN

“CURSO DE APRECIACIÓN MUSICAL”

18 enero – 21 marzo 2024

Jueves 17,00-19,00h

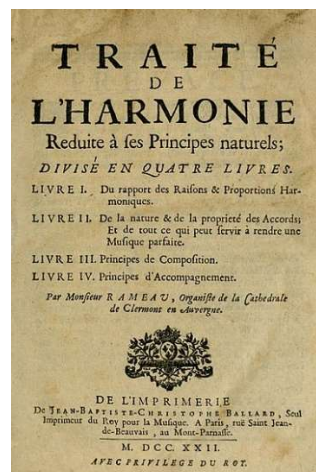
(10 sesiones, 20 horas)

SESIONES TEMÁTICAS CONTEXTUALIZADAS

18 enero 2024: ARMONÍA Y CONTRAPUNTO.

En la música occidental, la armonía es la materia que estudia la construcción y los principios de conexión de los acordes, es decir, cuando tres o más notas se interpretan simultáneamente. La armonía, así, es la ciencia que enseña a constituir los acordes y que sugiere la manera de combinarlos de la forma más equilibrada, obteniendo sonidos consonantes (sensación de sosiego) o disonantes (de tensión).

El contrapunto es una técnica de composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes (polifonía) con la finalidad de obtener equilibrio armónico.

25 enero 2024: LA “TRÍADA DE ORO” DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL: CRISTÓBAL DE MORALES, FRANCISCO GUERRERO Y TOMÁS LUIS DE VICTORIA.

El Renacimiento es la Edad de Oro de la música española. Nuestros músicos respiran y trasladan al pentagrama la devoción religiosa y el fervor místico de santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, fray Luis de León o fray Luis de Granada.

Los principales compositores de polifonía religiosa española del Renacimiento están englobados en lo que se ha denominado “Triada de Oro”: Cristóbal de Morales, maestro de capilla en la catedral de Málaga, Francisco Guerrero, alumno del anterior y sucesor suyo como maestro en la capilla de la catedral de Málaga y el abulense Tomás Luis de Victoria, maestro de capilla y organista en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, autor de *Oficio de Semana Santa*, la obra cumbre de la polifonía española.

1 febrero 2024: CLASICISMO DE SALÓN: F. J. HAYDN, W.A. MOZART, L.V. BEETHOVEN Y F. SCHUBERT.

La música de cámara, es decir, la que está compuesta para un reducido grupo de instrumentos, estuvo durante mucho tiempo restringida a la realeza y la aristocracia. Pero en el Clasicismo, comenzará poco a poco a difundirse en pequeñas salas de concierto y en casas particulares. Esto viene provocado por el acceso de la burguesía a la práctica instrumental y a los conocimientos musicales. Con frecuencia los compositores recibían encargos para ser interpretados por aficionados...

Las obras de cámara podían ser para un dúo (violín-piano), para un trío (de cuerdas, violín-violonchelo-piano...), pero sin duda las agrupaciones de cámara que se convirtieron en favoritas fueron el cuarteto de cuerda (dos violines, viola y violonchelo) y el quinteto (que sumaba a esos instrumentos del cuarteto un piano o un instrumento de viento).

8 febrero 2024: EL BEL CANTO: G. ROSSINI, V. BELINI Y G. DONIZETTI.

El bel canto es un término musical que hace referencia al arte y la ciencia de la técnica vocal que se originó en Italia hacia finales del siglo XVI y alcanzó su auge a comienzos del siglo XIX.

La técnica belcantista se caracteriza por enfocarse en la perfecta igualdad y uniformidad de la voz, un *legato* habilidoso, un registro superior claro, gran agilidad y flexibilidad y un timbre dulce muy particular.

Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti son los exponentes más conocidos de este estilo, que floreció, aproximadamente entre 1810 y 1830. Las óperas pertenecientes a este estilo presentan una ornamentación florida.

15 febrero 2024: LA SCHOLA CANTORUM DE PARÍS: VINCENT D'INDY, PAUL DUKAS, CÉSAR FRANCK, CAMILLE SAINT-SÄENS.

La Schola Cantorum de París nació con el fin de difundir y engrandecer la música religiosa, crear un nuevo repertorio de música religiosa moderna, respetuosa con los textos y las disposiciones de la liturgia, inspirándose en las tradiciones gregorianas y palestriniana y mejorar el repertorio de órgano desde el punto de vista de su unión con las melodías gregorianas y de su adecuación a los diferentes oficios.

Abrió sus puertas el 15 de octubre de 1896, sin apenas recursos financieros, en la calle Stanislas de París, en la esquina con el bulevar de Montparnasse y contó con profesores de excepción como Vincent d'Indy, Paul Dukas, César Franck o Camille Saint-Saëns, entre otros.

22 febrero 2024: ÓPERA ESPAÑOLA Y ZARZUELA DE LOS SIGLOS XIX-XX.

Durante el siglo XIX, la ópera en español fue el principal reto creativo que afrontaban los compositores españoles de teatro lírico. Conforme el siglo avanzaba, aumentaron los intentos por alcanzar lo que desde entonces supone la asignatura pendiente en la historia de la música en España: crear una ópera española genuina con rasgos propios pero equiparable a los grandes modelos franceses, italianos y alemanes.

Por otra parte, a mediados del siglo XIX surgió un género en español modelado sobre los patrones de la opereta cómica francesa que adoptó la etiqueta ya existente de "zarzuela" que pronto gozará del favor del público y se asentará como un elemento central en la cultura del momento, con uno de sus momentos culminantes en 1856, con la inauguración del Teatro de la Zarzuela, promovido entre otros por Francisco Asenjo Barbieri.

29 febrero 2024: COMPOSITORAS ESPAÑOLAS: MARÍA RODRIGO, ROSA GARCÍA ASCOT, TERESA PRIETO Y MARÍA DE PABLOS.

Cuatro compositoras españolas que destacaron en las primeras décadas del siglo XX y que, debido al estallido de la Guerra Civil, sus nombres se desvanecieron en España, aunque mantuvieron sus trayectorias musicales, con fortuna desigual, en sus países de exilio: María Rodrigo, directora y pianista, además, primera mujer en estrenar una ópera en España; la excelente pianista Rosa García Ascot, la única alumna de Manuel de Falla; María Teresa Prieto, que pudo escuchar sus obras estrenadas por la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección de Carlos Chávez y la segoviana María de Pablos, la primera mujer que recibió la prestigiosa beca para la Academia de Bellas Artes de Roma.

7 marzo 2024: COMPOSITORES AMERICANOS: MANUEL PONCE, SILVESTRE REVUELTAS, CARLOS CHÁVEZ, ASTOR PIAZZOLA Y HÉCTOR VILLALOBOS.

El siglo XIX fue testigo de la búsqueda de voces propias en el campo de la música, que, bajo el nombre de Nacionalismos, en ocasiones, utilizaban elementos folclóricos para dar a la música un color nacional que podía resultar exótico y atractivo. Partiendo de acentos populares, los compositores trascendieron el color local y la música pasó a ser universal, incorporando a la orquesta nuevos instrumentos de percusión y nuevos efectos coloristas en la orquestación.

Manuel Ponce, Silvestre Revueeltas y Carlos Chávez en México, Astor Piazzola en Argentina y Heitor Villalobos en Brasil escribieron música genuinamente mexicana, argentina y brasileña respectivamente, creando verdaderas escuelas nacionales en las primeras décadas del siglo XX.

14 marzo 2024: SINFONISMO CREPUSCULAR: ALEKSANDR SKRIABIN, EDWARD ELGAR, ALEXANDER VON ZEMLINSKY Y FRANZ SCHMIDT.

Cuatro compositores de diferentes nacionalidades que, por su cronología, suponen el crepúsculo de la composición sinfónica, trascendiendo la época dorada del siglo XIX; son autores de tránsito entre los últimos coletazos del romanticismo y la música que llamamos contemporánea.

El ruso Aleksandr Skriabin, uno de los compositores más innovadores de la historia de la música; el británico Edward Elgar, de estilo original e inclasificable; el austriaco Alexander von Zemlinsky, genuino expresionista y compositor de marcada personalidad y el austrohúngaro Franz Schmidt, de obras monumentales e innovadoras en sus diseños.

21 marzo 2024: EL JAZZ DE NUEVA ORLEANS.

El estilo New Orleans es uno de los considerados fundamentales del jazz tradicional, siendo uno de los pilares del origen del jazz. Consolidado hacia 1910, el estilo New Orleans nació en la ciudad que lleva su nombre, interpretado por bandas características compuestas por dos secciones: una rítmica y otra melódica. La sección rítmica está integrada por tuba o contrabajo, guitarra o banjo, batería y algunas veces el piano; la sección melódica, por trompeta, trombón y clarinete. Las grabaciones que conocemos hoy fueron realizadas en Chicago por las bandas que emigraron hacia esa ciudad, por lo que, realmente, no podemos saber exactamente cómo sonaba el jazz de Nueva Orleans a orillas del río Mississippi.

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