

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

PROGRAMACIÓN

CURSO “FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL”

11 abril – 19 junio 2024

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

(10 sesiones, 20 horas)

ANÁLISIS ESTILÍSTICO CONTEXTUALIZADO DE GRANDES OBRAS DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA

11 abril 2024: ÓPERA LA LIBERAZIONE DI RUGGIERO DALL'ISOLA D'ALCINA, DE FRANCESCA CACCINI (1625).

La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina (en español, "La liberación de Rugiero de la isla de Alcina") de Francesca Caccini, con libreto de Ferdinando Saracinelli basado en *Orlando Furioso* de Ludovico Ariosto, es la primera ópera escrita por una mujer y se publicó en 1625, solo cinco años después de la primera ópera impresa en Italia. Es la única ópera que se conserva de Francesca Caccini.

18 abril 2024: **ÓPERA MOTEZUMA, DE ANTONIO VIVALDI (1733).**

La ópera *Motezuma* es un *dramma per musica* con música de Antonio Vivaldi y libreto de Girolamo Giusti basado en el libro *Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida con el nombre de Nueva España*, de Antonio de Solís y Rivadeneyra, libro publicado en Madrid en 1684. La música se perdió tras el fallecimiento de Vivaldi, pero en 2002 se redescubrió la partitura en el archivo de la biblioteca de la Academia de Canto de Berlín, una antigua agrupación coral con una rica tradición musical, aunque el principio del primer acto y un fragmento del tercero habían desaparecido. El argumento narra por primera vez en la historia de la ópera la conquista de América y viene a relatar las últimas horas del emperador azteca estando prisionero de Hernán Cortés.

25 abril 2024: ORATORIO DE NAVIDAD BWV 248, DE JOHANN SEBASTIAN BACH (1734).

También denominado *Oratorium Tempore Nativitatis Christi*, una de las obras vocales sacras más populares de Juan Sebastián Bach, es un oratorio escrito para soprano, contralto, tenor, bajo, coro y orquesta, y está estructurado en seis partes, cada una de las cuales es una cantata diseñada para su interpretación en cada uno de los principales días del periodo navideño. Caracterizado por sus solemnes coros de apertura y clausura, el oratorio extrae los textos relativos a la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento (nacimiento, circuncisión e historia de los Reyes Magos de Oriente) y se articula en recitativos, arias y corales navideños intercalados. Las partes solistas fueron interpretadas por primera vez por el Coro de Santo Tomás en Leipzig en los servicios de la Navidad de 1734.

9 mayo 2024: **ORATORIO SAÚL, DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1739).**

Saúl HWV 53 es un oratorio en tres actos escrito por Georg Friedrich Händel con libreto de Charles Jennens, hombre de gran fortuna y gran admirador del compositor (*Belshazzar* y *El Mesías* también son oratorios händelianos fruto de esta colaboración). Tomado del *I Libro de Samuel*, la historia de Saúl se centra en la relación del primer rey de Israel con su sucesor, David. La obra, que Händel empezó en 1738, incluye algunas de las piezas corales más dramáticas del compositor.

Saúl tiene mucho de ópera: Händel nos presenta una partitura colosal, sin apenas recitativos ni *da capos* en las arias, sabiamente dosificada en acontecimientos, con escenas sólidamente concebidas, utilizando una lujosa paleta de colores instrumentales para efectos llamativos..., una partitura que aseguró en su época la prevalencia del oratorio británico frente a la ópera italiana en la Inglaterra del siglo XVIII.

16 mayo 2024: ÓPERA *ORFEO Y EURÍDICE*, DE CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1762).

Orfeo y Eurídice es una ópera en tres actos del compositor alemán Christoph Willibald Gluck con libreto de Raniero di Calzabigi basado en el mito de Orfeo. La obra, estrenada en Viena en 1762, es la más popular de Gluck y una de las más influyentes en la ópera alemana posterior. Pertenece al género denominado *azione teatrale* (acción teatral), es decir, una ópera con argumento mitológico que incluye coros y danzas.

Christoph Willibald Gluck es relevante en la historia de la ópera por su reforma del género, tratando de que la poesía, el lenguaje y la acción dramática reflejaran la sencillez y el poder de la tragedia griega y *Orfeo y Eurídice* es la primera ópera "de reforma" de Gluck, donde abandonó las antiguas convenciones operísticas italianas, de confusas tramas y complejidad musical, en favor de dotar a la acción de fuerza dramática y de una "noble simpleza" en la música y en el drama.

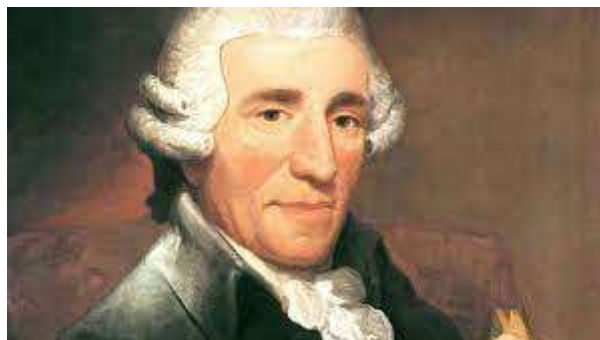

23 mayo 2024: **ORATORIO LA ESTACIONES HOB. XXI.3, DE FRANZ JOSEPH HAYDN (1799-1801).**

Las estaciones Hob. XXI.3, es un oratorio profano compuesto por Franz Joseph Haydn entre 1799 y 1801 con libreto del barón Gottfried van Swieten, basado en el poema *The Seasons* del escocés James Thomson, texto publicado entre 1726 y 1730 con visiones deístas y consideraciones y alusiones filosóficas, científicas y económicas sobre la Naturaleza.

Impresionado por la cantidad de público que atraían los oratorios de Händel en Londres, Haydn sintió el deseo de componer obras de este género y abordó la composición de *La Creación*, obteniendo un éxito rotundo, aunque inicialmente, a Haydn no le convencía la idea de trabajar sobre un texto no religioso, como era habitual en los oratorios clásicos.

Las estaciones de Haydn es un vasto fresco pictórico de la Naturaleza como metáfora de las distintas etapas de la vida humana, con un enfoque subjetivo de la relación entre la Naturaleza, el hombre y Dios, y cómo los fenómenos naturales influyen en los sentimientos humanos a la vez que revelan la bondad y la grandeza del Creador, todo ello expresado con una sensibilidad plenamente romántica.

30 mayo 2024: **ORATORIO PAULUS, DE FÉLIX MENDELSSOHN (1836).**

Paulus, op. 36, es un oratorio de Félix Mendelssohn que trata de la vida y la obra del apóstol Pablo. El libreto fue empezado en 1832 por el compositor junto con el pastor Julius Schubring, extrayendo pasajes del *Antiguo Testamento* y del *Nuevo Testamento* (principalmente de los *Hechos de los Apóstoles*). Está compuesto para cuarteto de solistas, coros mixto y femenino y orquesta con órgano.

El oratorio, que tiene dos partes, empieza con una obertura -una alabanza a Dios- y continúa con la historia de San Esteban y su martirio; después narra la persecución de los cristianos por Saulo y su conversión y bautismo.

Paulus refleja la genialidad de un Mendelssohn de 23 años, no solo en la fina elegancia e imaginación de sus melodías, sino en lo que hacía con ellas, en el manejo de la paleta sonora, de la masa sinfónica y coral, de la polifonía y el contrapunto.

6 junio 2024: CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN, DE MODEST MUSORGSKI (1874) Y MAURICE RAVEL (1922).

Cuadros de una exposición es una suite de piezas compuesta por Modest Músorgski en 1874 inicialmente para piano, aunque es conocida y más interpretada por la orquestación que el compositor Maurice Ravel hizo de ella en 1922. Músorgski compuso esta obra inspirándose en diez pinturas y dibujos incluidos en una exposición póstuma de su gran amigo, el artista y arquitecto Víktor Hartmann (1834-1873), quien solo tenía 39 años cuando murió. A manera de homenaje, el compositor quiso «dibujar en música» algunos de los cuadros expuestos, tal y como expresó el propio compositor: *Las ideas, las melodías, vienen a mí por sí solas. Como los pichones asados del cuento, me atiborro, me atiborro y me atiborro. Apenas consigo plasmarlo todo en el papel con la suficiente rapidez.*

Maurice Ravel, instado por el director de orquesta Serge Koussevitzky, realizó la orquestación de *Cuadros de una exposición* en 1922 y el francés realizó la partitura con una instrumentación maravillosamente seleccionada.

13 junio 2024: ÓPERA MADAMA BUTTERFLY, DE GIACOMO PUCCINI (1904).

Madama Butterfly es una ópera en tres actos (originariamente en dos) con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Puccini basó su ópera tanto en el cuento *Madame Butterfly*, de John Luther Long dramatizado por David Belasco como en la novela *Madame Chrysanthème*, de Pierre Loti, aunque según diversas fuentes la ópera se basó en acontecimientos que realmente ocurrieron en Nagasaki a principios de los años 1890.

Puccini escribió cinco versiones de la ópera. La versión original de la ópera, en dos actos, fue estrenada en 1904 en La Scala de Milán y, sorprendentemente, obtuvo muy mala recepción de crítica y público.

Sin embargo, la fascinante historia de la delicada geisha abocada al suicidio, la desgarradora historia de la heroína que se ve obligada por los tristes acontecimientos a pasar de la ingenuidad infantil a la desgarradora resignación, finalmente obtuvo el enorme éxito que merecía y que permanece hasta nuestros días.

19 junio 2024: *SINFONÍA ALPINA OP. 64, DE RICHARD STRAUSS* (1915).

La Sinfonía Alpina op. 64 de Richard Strauss es un poema sinfónico para gran orquesta (107 músicos, aunque si se tienen en cuenta los refuerzos de algunas secciones en pasajes determinados y la orquesta fuera de escena, la plantilla recomendada sería de al menos 129 músicos). Pertenece al género de música programática porque describe un argumento narrado por el compositor: la ascensión a un pico de los Alpes Bávaros y el retorno al valle.

Richard Strauss en la *Sinfonía Alpina* emplea toda la variedad tímbrica de la orquesta para transmitir las impresiones que le producen cada uno de los momentos vividos y los parajes atravesados en su ascensión, empleando profusamente el leitmotiv, es decir, asociando un tema musical a cada uno de los elementos presentes (la noche, el sol, la lluvia...).

El compositor consideraba esta pieza su trabajo más perfecto de orquestación. Fue la primera partitura de la historia en ser grabada en formato de disco compacto por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Herbert von Karajan (1981).

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO
(Doctora en Musicología por la Universidad de Cambridge)
(marzo 2024)