

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

PROGRAMACIÓN

CURSO “FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL”

10 octubre – 12 diciembre 2024 (jueves 11,00-13,00h)

(10 sesiones, 20 horas)

GRANDES COMPOSITORES

10 octubre 2024: JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687).

Nacido en Florencia, Italia, su nombre, antes de que se naturalizara francés, era Giovanni Battista Lulli. Iniciador de la ópera en Francia y creador de la "tragedia lírica", forma genuina que reúne el sentido estético francés con el ballet.

En 1652 entró al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y violinista. Perfecto cortesano y hábil hombre de negocios, muy pronto se convirtió en el primer compositor de la Corte y sus arias y ballets consagraron su reputación. Apoyado por el Rey Sol, llegó a ser compositor de cámara y finalmente Superintendente de la Música de Su Majestad.

17 octubre 2024: GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767).

Ha pasado a la posteridad por ser el compositor más prolífico de todos los tiempos. Cerca de tres mil obras forman parte de su catálogo, y aún hoy sigue descubriéndose partituras suyas (en octubre de 2015, por ejemplo, se halló en una colección privada una copia de las *12 Fantasías para viola da gamba*).

Telemann cultivó todos los géneros habituales de su época, vocales o instrumentales, profanos o sacros, de gran o pequeño formato, en estilo francés o italiano... Y en todos ellos obtuvo el mismo éxito, hasta el punto de convertirse en el músico más célebre y admirado de la Alemania del momento.

Poliédrico interprete y sagaz editor (fue el primero que publicó una revista musical en lengua germana), pocos compositores del Barroco fueron capaces de concebir música tan excelente como la suya.

24 octubre 2024: LUIGI BOCCHERINI (1743-1805).

Se erigió en uno de los compositores más notables de la segunda mitad del siglo XVIII. Gracias a su prolongada estancia en España, dio a conocer los principales géneros camerísticos y sinfónicos en nuestro país, siendo uno de los introductores del Clasicismo musical.

Músico extraordinariamente fecundo, es autor de casi quinientas composiciones, entre las cuales figuran no menos de sesenta tríos, ciento dos cuartetos, ciento quince quintetos, dieciséis sextetos, dos octetos y veinte sinfonías.

Luigi Boccherini es siempre el gran olvidado, a pesar de la estima que le profesaron músicos como Franz Joseph Haydn, quien reconocía su singular aportación al desarrollo de la música de cámara.

31 octubre 2024: KARL MARIA VON WEBER (1786-1826).

Compositor, pianista y director de orquesta alemán, está considerado, junto a Schubert y Beethoven, como uno de los principales representantes de la primera generación romántica de músicos alemanes.

Desde fecha temprana, Weber se sintió atraído por la creación operística, en la que cosecharía sus mayores triunfos. Es autor de *El cazador furtivo*, la obra que le valió ser considerado el padre de la ópera nacional alemana.

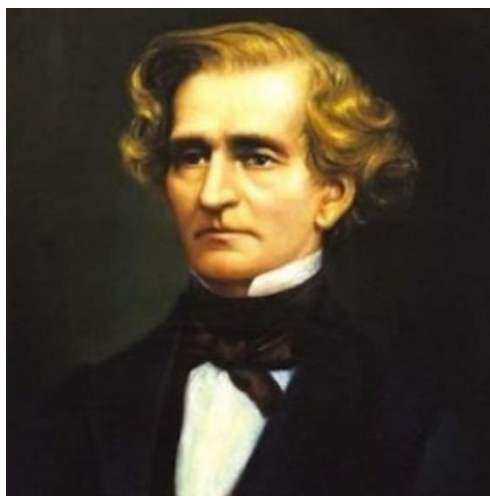
Virtuoso pianista y brillante director de orquesta, Weber fue uno de los primeros directores que utilizó una batuta. Ejerció una gran influencia en otros compositores, como Mendelssohn o Berlioz, pero sobre todo en Richard Wagner, quien llegó a afirmar que jamás había existido un músico más alemán que Weber.

7 noviembre 2024: HÉCTOR BERLIOZ (1803-1869).

Compositor, director de orquesta, teórico y crítico musical francés. El Romanticismo tiene en Hector Berlioz una de sus figuras paradigmáticas: su vida novelesca y apasionada y su ansia de independencia se reflejan en una música osada que no admite reglas ni convenciones y que destaca, sobre todo, por la importancia concedida al timbre orquestal y a la inspiración extramusical. Junto al húngaro Franz Liszt, Berlioz fue uno de los principales impulsores de la llamada música programática.

En su producción, especialmente en la *Sinfonía Fantástica*, la orquesta, se convierte en la gran protagonista de su obra: una orquesta de una riqueza extrema, llena tanto de sorprendentes hallazgos tímbricos como de combinaciones sonoras novedosas, que en posteriores trabajos el músico amplió y refinó más aún, y que plasmó en su *Tratado de instrumentación y orquestación*.

14 noviembre 2024: JOHANNES BRAHMS (1833-1897).

Respetado en su tiempo como uno de los más grandes compositores y considerado a la misma altura que Bach y Beethoven, con los que forma las tres míticas “B” de la historia de la música, Brahms encarnó para muchos de sus contemporáneos el ideal de una música continuadora de la tradición clásica y de la primera generación romántica, opuesta a los excesos y las megalomanías wagnerianos.

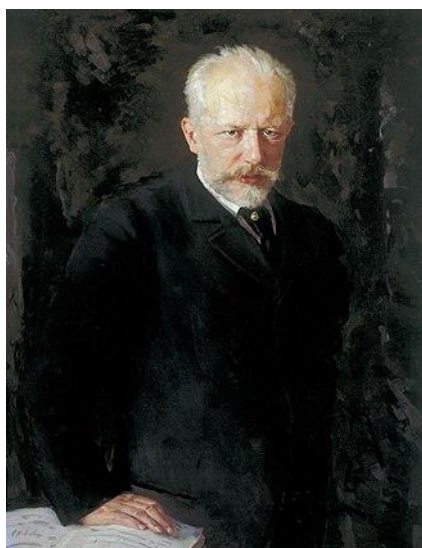
A lo largo de su vida, se inspiró en una variedad de fuentes para sus composiciones, incluyendo la literatura, la poesía y la naturaleza. Su profundo conocimiento de la música folclórica y su interés por las tradiciones musicales regionales también influyeron en su estilo compositivo.

21 noviembre 2024: PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893).

Considerado como el compositor más destacado de Rusia y una de las figuras más importantes de la cultura de ese país a lo largo de su historia, Chaikovski fue un compositor del período del Romanticismo, autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets *El lago de los cisnes*, *La bella durmiente* y *El cascanueces*.

La formación que recibió, reglada y orientada a la música occidental, lo apartó del movimiento contemporáneo nacionalista personificado en el “Grupo de los Cinco”. Su producción es de carácter cosmopolita en lo que respecta a las influencias, con un lugar preponderante del sinfonismo alemán, aunque no carente de elementos rusos. Su música es ante todo profundamente expresiva y personal, reveladora de la personalidad del autor, compleja y atormentada.

28 noviembre 2024: SERGUÉI RAJMÁNINOV (1873-1943).

Considerado como el último exponente del Postromanticismo ruso, fue uno de los más grandes concertistas de su época y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX.

La mayoría de sus composiciones se hicieron en su época de juventud rusa, influenciadas por la tradición romántica de finales del XIX. En su composición temprana se adivinan influencias de Chaikovski, Rimski-Kórsakov, Balákirev, o de Musorgski, pero no tardó en encontrar su propio camino y su estilo personal notable por su melodismo, expresividad y ricos colores orquestales. Solía incluir a menudo el piano en sus composiciones y exploró las posibilidades expresivas del instrumento a través de sus propias habilidades como pianista gracias a sus manos extremadamente grandes.

5 diciembre 2024: JOAQUÍN TURINA (1882-1949).

Compositor y musicólogo español, uno de los principales representantes del Nacionalismo musical de la primera mitad del siglo XX.

Su producción, de gran dominio técnico, se inspira a menudo en la música popular andaluza, sin menoscabo de su valor universal. En su lenguaje musical abundan las armonías y escalas modales, propias del folclore andaluz, aunque también cierta influencia de la música francesa. Asimismo, los ritmos empleados por Turina en sus composiciones provienen, en su mayor parte, de la tradición andaluza, flamenca o gitana. En ocasiones, también es posible encontrar referencias de diversa música tradicional del resto de España como el pasodoble, el zorcico, propio del País Vasco, o la jota, propia de Aragón. El legado de Joaquín Turina, reúne cerca de 10.000 archivos digitales, los cuales forman parte de los fondos de la Fundación Juan March.

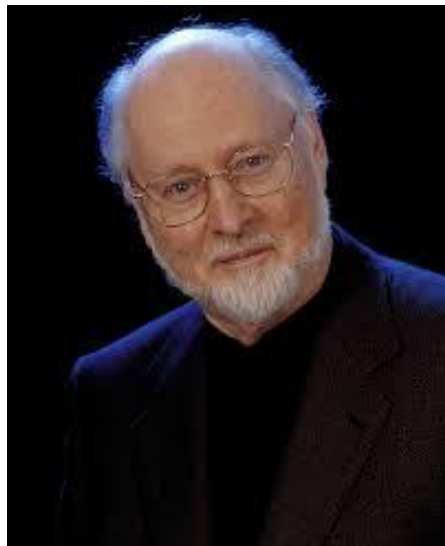

12 diciembre 2024: JOHN WILLIAMS (1932).

Compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense, está considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine (*Harry Potter, Star Wars, Tiburón, E.T., Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico..*).

Williams ha ganado el Óscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 53 nominaciones, siendo la persona viva con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte, compartiendo el número con Walt Disney.

Asimismo, Williams ha compuesto más de 50 piezas de concierto (conciertos para flauta, violín, clarinete, tuba y trompeta, *Preludio y fuga, Ensayo para cuerdas, Fanfarria de la Libertad...*), además de los temas para las Olimpiadas Especiales Internacionales de 1987 y los Juegos Olímpicos de Verano de 1984, 1988 y 1996.

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO

Doctora en Musicología por la Universidad de Cambridge
(octubre 2024)