

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

PROGRAMACIÓN

CURSO “FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL”

6 febrero – 10 abril 2025 (jueves 11,00-13,00h)

(10 sesiones, 20 horas)

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

6 febrero 2025: *PASIÓN SEGÚN SAN MATEO BWV 244*, DE J.S BACH (1727)

El texto del libreto de la *Pasión según San Mateo* está basado, por una parte, en los capítulos 26 y 27 del evangelio de Mateo en la traducción de Martín Lutero y, por otra parte, en poesías del escritor Christian Friedrich Henrici (conocido como Picander) y en corales luteranos relacionados con la Pasión. La obra está escrita para dos coros y orquesta. El texto bíblico se encuentra musicalizado de forma relativamente sencilla en recitativos, mientras que los ariosos y las arias, largas y contemplativas, presentan nuevos textos poéticos que comentan los diversos eventos de la narración bíblica y dan un carácter más íntimo a la vida de Cristo.

13 febrero 2025: **EL MESÍAS HWV 56, DE G.F. HÄNDEL (1741)**

Estrenado en Dublín el 13 de abril de 1742, tuvo una acogida inicial modesta, aunque fue ganando popularidad y finalmente se convirtió en una de las obras corales más conocidas e interpretadas con mayor frecuencia en la música occidental. El texto bíblico fue recopilado por Charles Jennens de la *Biblia del rey Jacobo* y de la *Biblia Coverdale*, la versión de los *Salmos* incluida en el *Libro de Oración Común*. La estructura de tres partes de la obra se aproxima a la de las óperas de tres actos de Händel, con las «partes» subdivididas por Jennens en «escenas». Cada escena es una colección de números individuales o «movimientos» que toman la forma de recitativos, arias y coros. El texto comienza en la Parte I con profecías de Isaías y otros, y pasa a la anunciación a los pastores, la única «escena» tomada de los Evangelios. En la Parte II, Händel se concentra en la Pasión y termina con el coro «Aleluya». En la Parte III, abarca la resurrección de los muertos y la glorificación de Cristo en el cielo. Händel escribió *El Mesías* para conjuntos vocales e instrumentales modestos, pero en los años posteriores a su muerte, se adaptó la obra para la interpretación con orquestas y coros gigantes.

20 febrero 2025: STABAT MATER A LO LARGO DE LA HISTORIA

Stabat Mater ("Estaba la Madre") es un poema medieval datado en el siglo XIII de origen franciscano, atribuido tradicionalmente a Jacopone da Todi, aunque su autoría es poco probable. Su uso más extendido desde el siglo XV es el de secuencia, aunque también es común utilizarlo dentro del oficio como himno para las festividades de la Mater Dolorosa. Como plegaria, medita sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo. Es una de las composiciones literarias que más veces ha sido puesta en música: existen cerca de 200 compositores de distintas épocas, géneros y estilos musicales con este texto. Las versiones más conocidas e interpretadas son las de Pergolesi y Rossini, pero también deben mencionarse las de Palestrina, Desprez, Luigi Boccherini, Joseph Haydn, Alessandro y Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Giacomo Meyerbeer, Schubert, Liszt, Antonín Dvořák, Verdi, Karol Szymanowski, Zoltán Kodály, Poulenc, Josef Rheinberger, Krzysztof Penderecki, Manuel Moreno-Buendía, Pilar Jurado, Karl Jenkins...

27 febrero 2025: LA FLAUTA MÁGICA KV 620, DE W. A. MOZART (1791)

Opera en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. La obra tiene forma de singspiel, un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas.

Es la última ópera escenificada en vida del compositor y estrenada en el Theater auf der Wieden de Viena, el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes de su fallecimiento. Según muchos historiadores y críticos, hay una importante influencia masónica en la ópera, debido a que Mozart fue iniciado en la logia masónica de Viena llamada Zur Wohltätigkeit ("La Beneficencia") el 14 de diciembre de 1784. Muchas de las ideas y motivos de la ópera recuerdan los de la filosofía de la Ilustración. La música tiene arias magníficas para cada personaje, algunas muy famosas por su complejidad técnica y virtuosismo.

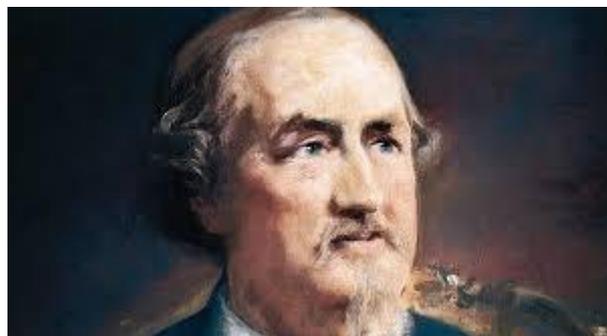
6 marzo 2025: MISSA SOLEMNIS OP. 123, DE L. V. BEETHOVEN (1819-1823)

Considerada uno de los mayores logros del compositor, la *Missa Solemnis en re mayor, op. 123*, fue compuesta por Ludwig van Beethoven entre 1819 y 1823 casi al mismo tiempo que su *Novena sinfonía*. Fue concebida para la investidura como arzobispo de Olomouc del archiduque Rodolfo de Austria, hijo del emperador Leopoldo II y alumno excepcionalmente aplicado de Beethoven en composición y piano. Su estreno tuvo lugar el 7 de mayo de 1824 en San Petersburgo, en unos momentos en que su sordera era casi total y su soledad cada vez mayor. Por ello, quizá, la música de la *Missa Solemnis* se convirtió en un vehículo para expresar cualidades y preocupaciones humanas. Esas preocupaciones, en el caso del Beethoven de esos años, tienen que ver con la conciencia que cualquier ser tiene del dolor en el mundo y su contraposición con la idea cristiana de Dios como amor perfecto.

13 marzo 2025: *MARINA*, DE EMILIO ARRIETA (1855)

Marina fue concebida inicialmente como una zarzuela en dos actos con libreto de Camprodón, y así fue estrenada el 21 de septiembre de 1855 en el Teatro Circo de Madrid ante un público que reaccionó con una absoluta indiferencia y una frialdad que de ninguna manera anticipaban el grandísimo éxito posterior de la obra. La crítica se mostró desconcertada e indecisa; mientras que algunos críticos se dieron cuenta de su calidad —entre ellos Barbieri—, otros la menospreciaron. Solo tuvo diez representaciones en Madrid, lo que era muy poco para la época. A pesar de todo, posteriormente ganó una gran popularidad a raíz de las sucesivas representaciones por toda España. La transformación en ópera fue propiciada dieciséis años después por el tenor Enrico Tamberlick que quería cantar la obra en el Teatro Real. Considerando que Camprodón ya había muerto, Arrieta confió la adaptación del libreto a Ramos Carrión. En esta ocasión la ópera obtuvo un éxito indiscutible, se tuvieron que repetir diversos fragmentos y Arrieta recibió una de las mayores ovaciones de su carrera.

20 marzo 2025: PARSIFAL, DE RICHARD WAGNER (1882)

Parsifal es un “festival escénico sacro”, *Bühnenweihfestspiel*, como lo definió su autor Richard Wagner, con música y libreto en alemán, compuestos por él mismo, basado en el poema épico del siglo XIII *Parzival* de Wolfram von Eschenbach, sobre la vida de este caballero de la corte del Rey Arturo y su búsqueda del Santo Grial. Wagner concibió la obra en abril de 1857 pero solo la completó 25 años después, estrenándose en el Festival de Bayreuth el 26 de julio de 1882. La obra se estructura en tres actos, superando las cuatro horas de duración. Se exige una orquesta enorme, con una nutrida sección de metal y una cuerda reforzada. Probablemente sea la ópera más difícil para un coro, con tesituras muy amplias y voces frecuentemente desdobladas. Por su carácter místico, Wagner, tras el estreno, pidió que «no se aplaudiera».

27 marzo 2025: SUITE *IBERIA*, DE ISAAC ALBÉNIZ (1905-1909)

Iberia de Isaac Albéniz fue compuesta entre 1905 y 1909 (fecha de la muerte del compositor), y es quizás la más importante obra de la literatura pianística española, así como una de las cimas de la música para piano de todos los tiempos. En ella encontramos la síntesis del estilo del compositor, una construcción forjada en la suma de sus diferentes etapas por su conocimiento de la técnica pianística como gran intérprete que era y sus bases en el repertorio romántico; por la inclusión del elemento nacionalista a raíz del aprendizaje con Felipe Pedrell; por la profundización en el flamenco y en sus ritmos de baile y por la huella impresionista dejada por los compositores franceses. Todo ello configura una partitura única, una pintura musical cargada de esencias populares, pero siempre filtrada en una exquisita construcción de voces y ritmos.

3 abril 2025: **BECQUERIANA, DE MARÍA RODRIGO (1915)**

Becqueriana se estrenó el 9 de abril de 1915 en el Teatro de la Zarzuela. Esta ópera en un acto con tres escenas está inspirada en la *XI Rima* del poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer. Escrita en forma de diálogo entre el poeta y diferentes personajes femeninos, fue adaptada hábilmente en un libreto por los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. En la ópera, la figura del afligido poeta se nos revela en la búsqueda de un amor lejano, espiritual e ilusorio que tanto más le atrae cuanto más incorpóreo se presenta. Musicalmente está considerada una ópera modernista. *Becqueriana*, en realidad, escapa a ser adscrita a un género musical determinado, ya que posee rasgos de ópera, de zarzuela y hasta de ballet, con una magnífica y muy colorista página orquestal en su parte central en la que se describen ninfas y gnomos entre tempos de vals, marcha y frases de un bellísimo melodismo de inspiración alhambrista. Tras su estreno, tanto el público como la crítica ofrecieron un aluvión de aplausos a la compositora.

10 abril 2025: CATS, DE ANDREW LLOYD WEBBER (1981)

Compuesto por Andrew Lloyd Webber a partir de la colección de poemas *Old Possum's Book of Practical Cats* de T. S. Eliot, su trama gira en torno a la tribu de los gatos Jélicos durante la noche en que toman "la elección jélica" y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Entre sus famosas canciones destaca el tema *Memory*, que se ha convertido en un clásico y ha sido versionado por múltiples artistas. El musical debutó en 1981 en el West End y un año después llegó a Broadway. *Cats* ocupa el quinto puesto en la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia de Broadway y el octavo en la del West End. En 2019 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Tom Hooper

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO
Doctora en Musicología por la Universidad de Cambridge
(enero 2025)