

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIAL DE MADRID

PROGRAMACIÓN CURSO

“FORMACIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL”

16 octubre – 18 diciembre 2025

(jueves 11,00-13,00h)

(10 sesiones, 20 horas)

PROPUESTA C
SESIONES TEMÁTICAS

16 octubre 2025: LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA.

Los orígenes de la música se remontan a la Prehistoria, con raíces en la comunicación, rituales y la expresión emocional humana. Se cree que la música surgió de la imitación de sonidos naturales y del propio cuerpo, evolucionando a través del canto, la danza y la percusión corporal.

En la Prehistoria, la música se entrelazaba con rituales religiosos, de caza y de guerra, así como con expresiones de alegría y tristeza. La imitación de sonidos de animales y fenómenos naturales, como el agua o el viento, fue un componente clave en la creación de ritmos y melodías primitivas.

El canto y la percusión corporal fueron las primeras formas de hacer música.

Con el tiempo, se desarrollaron instrumentos rudimentarios, como flautas de hueso, percusiones con piedras o conchas, y cuerdas primitivas

23 octubre 2025: FORMAS INSTRUMENTALES DEL RENACIMIENTO.

Las formas instrumentales del Renacimiento se desarrollaron a partir de la música vocal y la danza, dando lugar a piezas como el ricercare, la canzona, la toccata y la fantasía. También se cultivaron formas basadas en danzas, como la pavana, la gallarda, la alemanda y la courante, a menudo interpretadas por conjuntos instrumentales.

Los instrumentos más comunes en el Renacimiento fueron el laúd, la viola da gamba, las flautas dulces, los violines, las trompetas y el órgano. Las piezas instrumentales podían interpretarse por conjuntos homogéneos (consorts) o por combinaciones de instrumentos de diferentes familias. El órgano era especialmente importante en la música sacra, tanto acompañando como sustituyendo a las voces.

Asimismo, se desarrollaron las formas de danza: pavana, gallarda, alemanda, saltarello, zarabanda...

30 octubre 2025: LA CANTATA BARROCA.

La cantata barroca es una forma musical vocal del período barroco, generalmente para una o más voces solistas, con acompañamiento instrumental, y que consta de varios movimientos como recitativos y arias. Se desarrolla principalmente entre los siglos XVII y XVIII, extendiéndose por diversos países europeos, y puede ser tanto profana como religiosa. Asimismo, se desarrolla en paralelo con la ópera y el oratorio, con los que comparte similitudes.

Las cantatas barrocas típicamente alternan recitativos (narrativos) y arias (expresivas). Pueden ser tanto textos seculares (amor, naturaleza) como religiosos (generalmente para servicios litúrgicos).

Se acompaña con instrumentos, como bajo continuo, y a veces con orquesta completa.

Destacan compositores como J.S. Bach, Alessandro Scarlatti, G.Ph. Telemann, D. Buxtehude, G.F.Händel, Barbara Strozzi...

6 noviembre 2025: SINFONISMO DEL CLASICISMO: DE W.A. MOZART A L. V. BEETHOVEN.

El sinfonismo del Clasicismo se refiere al desarrollo y consolidación de la forma musical de la sinfonía, así como a las características estilísticas que la definen durante el período clásico (aproximadamente entre 1750 y 1820). La sinfonía clásica, generalmente en cuatro movimientos, se convirtió en una de las formas más importantes de la música instrumental y la orquesta se expandió y estandarizó, con un papel destacado para las secciones de cuerda y viento.

La sinfonía clásica típicamente presenta cuatro movimientos con diferentes tempos y caracteres: un movimiento rápido (generalmente en forma sonata), un movimiento lento (a menudo en forma ternaria o tema y variaciones), un movimiento de danza (minueto o scherzo) y un final rápido.

J. Haydn, W. A. Mozart y L. V. Beethoven fueron los compositores más importantes en el desarrollo del sinfonismo clásico, cada uno con su estilo individual, pero compartiendo los principios generales de la época.

Nos detendremos en la evolución de la sinfonía en los dos grandes colosos: W. A. Mozart y L. V. Beethoven.

13 noviembre 2025: EL PIANO ROMÁNTICO EN FEMENINO: A. SZYMANOWSKA, L. FARRENC, C. CHAMINADE, A. BEACH, S. BENGOCHEA.

Analizaremos como durante el Romanticismo, el período histórico que sigue al Clasicismo y que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, destacaron mujeres en el ámbito de la composición e interpretación musicales.

Con astucia, creatividad y valentía, muchas mujeres han contribuido con su participación en el desarrollo de la Música a través de propuestas innovadoras. En algunos casos sus obras recibieron la ovación del público y la crítica; en otros, la censura y la indiferencia.

Los grandes referentes de la historia de la música tienen nombre masculino, pues el papel de las mujeres en las artes quedó relegado a un segundo plano durante siglos, pero estas mujeres demostraron talento y pasión para componer y requieren que se recupere su importante contribución a la historia de la música.

20 noviembre 2025: LA ZARZUELA DE LOS SIGLOS XIX-XX.

La zarzuela en los siglos XIX y XX fue un género musical y teatral muy popular en España e Hispanoamérica, marcando una "edad de oro" en este periodo. En el siglo XIX, la zarzuela se consolidó como un teatro musical nacional, compitiendo con la ópera italiana y explorando temas principalmente españoles, centrado en la vida madrileña y costumbres populares.

En el siglo XX, la zarzuela continuó evolucionando, se incorporan nuevos elementos musicales y temáticos sin perder la esencia de la zarzuela, con compositores como Federico Moreno Torroba y Amadeo Vives, y libretistas como Guillermo Fernández-Shaw, manteniendo su popularidad y expandiéndose a nuevas audiencias.

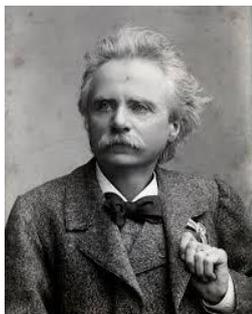
La zarzuela en los siglos XIX y XX fue un género dinámico y popular, que evolucionó y se expandió, reflejando la vida y la cultura de España y de los países de habla hispana.

27 noviembre 2025: COMPOSITORES ESCANDINAVOS: E. GRIEG (Noruega), J. SIBELIUS (Finlandia) Y C. NIELSEN (Dinamarca).

El nacionalismo musical escandinavo, un movimiento dentro del Romanticismo musical, se caracterizó por la búsqueda de la identidad nacional a través de la música, utilizando elementos del folclore local, como canciones y danzas populares, en composiciones clásicas. Este estilo surgió como reacción al dominio de la música alemana y buscaba resaltar las características únicas de cada país escandinavo.

Los compositores escandinavos, buscando despertar sentimientos de orgullo nacional y fortalecer la identidad cultural a través de la música se inspiraron en la música tradicional de sus países, incorporando melodías, ritmos y armonías folclóricas en sus obras, eligiendo temas relacionados con la historia, la naturaleza y las tradiciones de cada país escandinavo para las composiciones, como óperas y poemas sinfónicos.

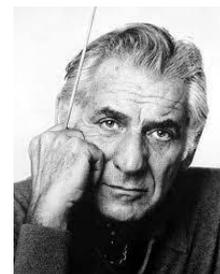

**4 diciembre 2025: LA MÚSICA EN NORTEAMÉRICA (SS. XIX-XX): C. IVES,
G. GERSWHIN, A. COPLAND, L. BERNSTEIN.**

La música en Norteamérica durante los siglos XIX y XX fue una mezcla vibrante de influencias europeas y africanas. Inicialmente, se desarrolló a partir de elementos folclóricos y tradicionales, incluyendo canciones caseras, himnos y música de bandas militares.

La música europea, especialmente la de origen alemán y francés, influyó en la formación musical de muchos compositores estadounidenses. La música africana, traída por los esclavos, aportó elementos rítmicos y melódicos que eventualmente darían forma al blues y al jazz.

Compositores como Charles Ives, George Gershwin, Aaron Copland y Leonard Bernstein, exploraron nuevos caminos en la música clásica estadounidense, a menudo incorporando elementos del jazz y la música popular.

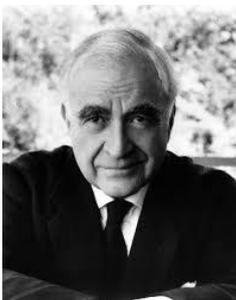
11 diciembre 2025: LA MÚSICA EN HISPANOAMÉRICA (SS. XIX-XX): C. CHÁVEZ, S. REVUELTAS (México); H. VILLA-LOBOS (Brasil); A. GINASTERA, C. GUASTAVINO, A. PIAZZOLA (Argentina).

La música hispanoamericana durante los siglos XIX y XX experimentó una rica evolución, marcada por la fusión de influencias indígenas, africanas y europeas, dando lugar a géneros únicos y diversos. En el siglo XIX, la música popular hispanoamericana comenzó a tomar forma, mientras que el siglo XX vio el auge de géneros como el tango, la salsa, el bolero y la bossa nova, que trascendieron fronteras.

Se sentaron las bases para la música popular latinoamericana, con la mezcla de tradiciones locales y elementos europeos.

Los ritmos y melodías africanas y afrocaribeñas tuvieron un gran impacto en la música popular hispanoamericana, especialmente en géneros como la cumbia, el merengue y la rumba. La música europea, especialmente la clásica, tuvo un impacto en las formas y estructuras musicales, pero también se adaptó y se fusionó con las tradiciones locales.

Se desarrollaron diferentes géneros musicales en las distintas regiones, como el vals, la danza, la canción, entre otros, que reflejaban la diversidad cultural del continente.

18 diciembre 2025: EL SEGUNDO NACIONALISMO Y LA MÚSICA DE POSGUERRA EN ESPAÑA: M. DE FALLA, J. TURINA, C. DEL CAMPO, J. RODRIGO.

La música popular española, desde finales del siglo XIX y principios del XX, se vio influenciada por el nacionalismo, utilizando melodías y ritmos folclóricos como inspiración.

La Guerra Civil interrumpió la trayectoria de la música académica española, que había iniciado un camino prometedor con compositores como Manuel de Falla.

En la España de los años 50, la música académica o culta se desarrolló en un contexto de posguerra y autarquía, con características propias. Se caracterizó por la coexistencia de corrientes renovadoras y la tradición, con compositores que buscaban una identidad propia en un panorama musical influenciado por la tradición folclórica y la música internacional. Aunque la música académica española de los 50 no fue ajena a la influencia de la música internacional, se mantuvo una identidad propia, integrando elementos de diferentes corrientes musicales.

ALMUDENA ARRIBAS BERGADO
(julio 2025)