

ENCUENTROS CON LA MUSICA 2023-2024

DESCRIPCIÓN DEL CURSO.

La apreciación de la música, su comprensión o entendimiento, no surge de una mera actitud pasiva, sino de una disposición propicia que podría calificarse de escucha activa. No suele bastar, por tanto, la buena disposición, la total receptividad o una gran sensibilidad del oyente. A entender el arte sonoro ayuda el conocimiento teórico, pero también la historia de la música e incluso conocer la personalidad de los compositores. El oyente activo se deja llenar del flujo sonoro, pero al mismo tiempo analiza lo que percibe. Por descontado que la capacidad de escucha del oyente depende de su nivel de atención, pero no hay que eludir la formación como factor decisivo. De ahí la importancia de la Apreciación Musical. El **Curso de Encuentros con la Música** tiene como fin ampliar y desarrollar los conocimientos adquiridos en el **Curso Básico de Apreciación Musical**, todo ello a través de la exposición y el análisis de una selección de obras maestras procedentes de los distintos géneros musicales: ópera, ballet, música coral, de cámara, sinfónica

Se concederán 2 créditos ECTS a los alumnos de Grado UPM que acrediten, al menos, 25 horas de asistencia al curso + la realización de un trabajo calificado como "apto" por el profesorado + asistencia a un concierto que se determinará

PROGRAMA.

10 de Octubre

Noches en los jardines de España

Hablar de Falla es hablar de las *Noches en los jardines de España*, y acercarse a tan colosal obra maestra significa profundizar en el pensamiento de este ilustre compositor español. Federico Sopeña decía, con buen criterio: "Si *El Amor Brujo* es la obra más radicalmente original de Falla, *Noches en los jardines de España* es la más influida y, a la vez, la más bonita en el sentido literal del término: una delicia, delicia inseparable de la estética modernista-impresionista, pero salvándose de cualquier tentación de decadentismo. Es la primera gran obra española para piano y orquesta: ni Albéniz ni Granados lograron esta cima. No pudieron lograrlo. Recoger lo brillante y eso recogido hace de ella 'evocación', ensueño —noches— una preciosa maravilla".

17 de octubre

Haydn y el cuarteto de cuerda

Joseph Haydn creó el cuarteto de cuerda. El por qué se decidió por la combinación de dos violines, viola y violonchelo no está claro, pero la razón pudo ser que sus registros reflejan las voces de un coro. Estos instrumentos, y los músicos para tocarlos, también debían ser fáciles de conseguir en la corte húngara de la familia Esterházy, donde Haydn era maestro de capilla. No se sabe cuál fue la acogida de sus numerosos cuartetos. De hecho, las mucho menos

imaginativas obras de otro austriaco, Ignace Joseph Pleyel, eran más populares en el París de aquellos días. Sin embargo, cuando Beethoven creó sus *Cuartetos op. 18* en 1800, se produjo un resurgimiento de los de Haydn. El estilo de los 83 cuartetos del austriaco revolucionó la música de cámara.

24 de octubre

Don Giovanni, dramma giocoso en dos actos

La leyenda de Don Juan, el libertino castigado desde el más allá por sus excesos, constituye uno de los mitos hispanos más internacionales, suscrito por autores tan diversos como Molière, Mozart, Byron, Baudelaire, Kierkegaard o Ingmar Bergman. *Don Giovanni*, estrenada en Praga en 1787, fue la ópera mozartiana más celebrada durante el siglo del Romanticismo, aunque para ello debiera neutralizarse su carácter *buffo*. Disfrutado mil y una veces como un simpático fantoche, *Don Giovanni* no ha dejado de plantear en tiempos recientes nuevas preguntas en torno a su trágico final y a la compleja posición que ocupan realmente sus conquistas femeninas, bien sea como cómplices, víctimas o redentoras.

7 de noviembre

Beethoven, Napoleón y la Sinfonía “Eroica”

La *Eroica* es quizá la obra más provocativa de Beethoven. Su diseño sin precedentes y su poderoso impacto emocional redefinieron para siempre el potencial de lo sinfónico. Fue concebida como un homenaje a Napoleón Bonaparte, pero luego entendida durante más de un siglo como un apasionado rechazo a la tiranía que llegó a representar. Las situaciones políticas que provocaron tanto la inicial dedicatoria a Napoleón como su retirada atestiguan que Beethoven siguió con interés los acontecimientos diplomáticos. Las primeras interpretaciones de sus contemporáneos ponen de manifiesto que habían entendido claramente la importancia de la obra y la capacidad inigualable de Beethoven para imbuir las formas sinfónicas tradicionales con el idealismo de su mentor filosófico.

14 de noviembre

La última obra de cámara de Schubert, el Quinteto de cuerda en do mayor

Dos meses antes de morir, Schubert escribió a su editor para ofrecerle unas sonatas para piano, el ciclo de canciones *El canto del cisne* y un *Quinteto*. La respuesta de Probst fue reclamar más canciones e ignorar completamente el extraordinario *Quinteto de cuerda*, la última obra de cámara —y la única para esta formación instrumental— del compositor vienés. Schubert añade al cuarteto clásico un segundo violonchelo, en lugar de una segunda viola, un recurso que también había utilizado Luigi Boccherini. La intensidad emocional y dramática contrasta con el brillo de la tonalidad de do mayor, que se ha atribuido a un gesto de homenaje a los admirados Mozart y Beethoven, autores de quintetos de cuerda en la misma tonalidad.

21 de noviembre

La Sinfonía fantástica, autobiografía amorosa de Hector Berlioz

La *Fantástica*, escrita entre los meses de enero y abril de 1830 es la primera sinfonía de Berlioz. Fue estrenada en París el 5 de diciembre de 1830, por la Orquesta del Conservatorio dirigida por François Habeneck, con poco éxito entre el público, que no comprendió la excentricidad del músico. Según afirmó el propio Berlioz —quién había distribuido un programa explicativo de cada movimiento con el subtítulo de “Episodios de la vida de un artista”— se trataba de una obra programática, pero que conservaba en su estructura los movimientos de una sinfonía.

28 de noviembre

Christian Gerhaer, el liederista

Si Fausto fuese de carne y hueso se parecería a Christian Gerhaer (Straubing, 1969). El barítono alemán se asemeja a una contrafigura del personaje literario que tanto admira. El intelectual y el anacoreta, el hombre que duda y reflexiona tratando de encontrar certidumbres, es uno de los grandes liederistas de nuestro tiempo. Continuator de la estela de sus compatriotas Dietrich Fischer-Dieskau y Elisabeth Schwarzkopf, posee una voz lírica, aterciopelada, y una encomiable capacidad de concentrarse en la interpretación para expresar al máximo la belleza que encierran poesía y música. Gerhaer abarca un catálogo amplísimo de compositores, sobre todo del ámbito alemán: Schubert, Schumann, Wolf, Strauss y Mahler.

12 de diciembre

Händel y el regalo de “El Mesías”

Con 56 años, Händel se encontraba en la peor situación. Enfermo y devorado por la crítica, se enfrentaba a la posibilidad de ir a prisión por sus deudas. Estaba deprimido y sin inspiración. De pronto, como tocado por el cielo —según sus propias palabras—, comenzó a trabajar de manera frenética en la composición de un oratorio: *El Mesías*. Trabajó febrilmente durante catorce días con sus noches y lo estrenó en Dublín con gran éxito. En su presentación londinense sucedió lo inesperado, pues el “Aleluya”, hizo que se pusiera en pie el rey Jorge II. A partir de aquel momento, Händel recobró su prestigio, volvió a obtener buenos ingresos con sus obras y pudo saldar sus deudas. Sin embargo, decidió que nunca iba a aceptar la recaudación de las futuras presentaciones de *El Mesías*. “No quiero percibir dinero por esta obra. Jamás admitiré dinero, jamás. Estoy en deuda por ella. Será siempre para los enfermos y los presos. Yo mismo estaba enfermo y gracias a esa obra he sanado; me encontraba preso y ella me liberó”.

16 de enero

La belleza de soñar: el Concierto para violín en sol menor de Bruch

Un joven Max Bruch llegó a la ciudad alemana de Coblenza para ocupar el cargo de Director Musical de la ciudad. Con la voluntad de demostrar su maestría, compuso su *Concierto para violín núm. 1* que estrenó allí en 1866. El público quedó fascinado con la obra, un concierto espectacular considerado desde entonces como uno de las mejores que se hayan escrito para

el instrumento. Decía el autor que “las melodías más bellas se me ocurren en sueños. Prácticamente he compuesto todo el concierto en un estado similar al sueño”.

23 de enero

Las sombras y la Octava de Bruckner

Compuesta en 1887, la *Octava* es la sinfonía de Bruckner que más sombras presenta, ya desde el inicio, con el tema de “la anunciación de la muerte” apenas contrapesado por un tema amoroso y otro de marcha siniestra. Debido a su oscuridad o a su profundidad insondable esta sinfonía es, como el alma humana, un bosque misterioso, una oscura arboleda apartada con estanques sagrados. Sus desarrollos son verdaderos ciclos de muertes y resurrecciones.

30 de enero

¿Quiénes son las Callas y los Pavarottis del siglo XXI?

Los fallecimientos de Luciano Pavarotti —septiembre de 2007— y de Montserrat Caballé —octubre de 2018— han marcado los momentos cruciales del fin de la era de los grandes divos de la ópera. Aún vive, sin embargo, Plácido Domingo, el último de “los divinos”. Es incuestionable que ya no hay tenores o sopranos cuyos nombres sean internacionalmente conocidos fuera de los ámbitos operísticos: no existen ni Callas, ni Carusos, ni Caballés, ni Pavarottis... Cuando Maria Callas tenía apenas 42 años ya había ofrecido su último concierto y justo en aquel momento —en 1965—, surgía una soprano diez años más joven, Montserrat Caballé, que hizo enloquecer al Carnegie Hall de Nueva York en la *Lucrezia Borgia* de Gaetano Donizetti. Desde entonces no ha vuelto a producirse un fenómeno así. Los tenores y las sopranos han visto cómo el pedestal lo han pasado a ocupar, en el peor de los casos, los cantantes pop, y en el mejor, los actores de Hollywood..., aquellos a los que todavía en los años 50 del pasado siglo no se les permitía alojarse en los hoteles de la cadena Ritz.

6 de febrero

Lucia di Lammermoor, la locura del bel canto

Lucia di Lammermoor es una de las óperas de Donizetti que ocupa un lugar relevante en el repertorio de los principales teatros líricos del mundo. Esta obra es el paradigma de la ópera romántica italiana. El libreto, basado en la novela *La desposada de Lammermoor* de Sir Walter Scott, está ambientado en las Tierras Altas escocesas, con sus viejos castillos, sus cielos tormentosos, misteriosos bosques y páramos inhóspitos. En ese ambiente lúgubre se desarrolla el imposible amor de Lucia, truncado por el odio inquebrantable que se tienen su familia y la de su amado, en el cual se entrelazan motivos personales y pasiones políticas.

13 de febrero

Pagliacci, una historia de vida y muerte

Ruggero Leoncavallo compuso *Pagliacci* ("Payasos") en 1892, para lo cual se basó en la crónica policial de un asesinato ocurrido al finalizar una representación teatral. Bastantes óperas incluyen asesinatos, pero la particularidad de *Pagliacci* radica en la realidad de los hechos originales. "Pensé en la tragedia que había ensangrentado los recuerdos de mi lejana infancia y en el pobre criado Gaetano Scavello, asesinado ante mis ojos. En menos de veinte días tuve el libreto de *Pagliacci*", se recoge en la *Autobiografía* de Leoncavallo, depositada en la Biblioteca Cantonal de Locarno en Suiza.

20 de febrero

Giselle, la más pura joya del ballet romántico

La Ópera de París estaba entusiasmada con la idea de representar un nuevo ballet en su escenario, otra oportunidad para hacer brillar a Carlotta Grisi, su nueva estrella. El único problema era que la obra tenía que estar lista en menos de dos meses. A pesar de la presión, el compositor, Adolphe Adam, y los coreógrafos, Jules Perrot y Jean Coralli, entregaron *Giselle* a tiempo. Obra maestra absoluta de la danza del Romanticismo, este ballet se estrenó en 1841 en la Ópera de París, constituyéndose en pieza pura y fundamental, tanto por el tratamiento de los ideales románticos cuanto por el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo XIX.

27 de febrero

El sueño de una noche de verano

La comedia de William Shakespeare, escrita alrededor de 1595, narra los hechos que suceden durante el casamiento de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las amazonas, e incluye las aventuras de cuatro amantes atenienses y un grupo de seis actores aficionados controlados por las hadas que habitan el bosque donde transcurre la mayor parte de la acción. Se trata de una de las obras más populares del genio inglés. Inspirado en ella, Felix Mendelssohn compuso una obertura y otras piezas musicales que se utilizaron como música incidental en las representaciones teatrales de la obra de Shakespeare a lo largo del siglo XIX. Por su parte, Benjamin Britten compuso una ópera sobre el mismo tema con libreto propio y del tenor Peter Pears. *A Midsummer Night's Dream* se estrenó en el Jubilee Hall de Aldeburgh el 11 de junio de 1960. Los autores se basaron en la citada pieza teatral, conservando casi todas sus características, aunque condensadas para satisfacer las exigencias de duración de una ópera convencional.

5 de marzo

El papel del artista en la sociedad: Sinfonía "Matías el pintor"

La cuestión del papel que el artista debe tener en la sociedad es el tema de la ópera de Hindemith *Mathis der Maler* ("Matías el pintor"), un relato ficticio de la vida de Matías Grunewald (c. 1475-1528), que vivió en Alemania durante la época de la Guerra de los Campesinos, cuando los siervos se sublevaron contra sus señores feudales, dando así un giro violento a la sociedad en nombre de la justicia antes de sucumbir a los ejércitos. Hindemith no había mostrado ningún interés en el tema cuando su editor lo sugirió en 1932, pero un año después, tras la llegada de los nazis al poder, se sumergió en él y comenzó a escribir tanto la

música como el libreto. Mucho antes de terminar la ópera, pero después de haber asentado sus elementos principales, Hindemith armó la *Sinfonía*

Mathis der Maler. Wilhelm Furtwängler y la Filarmónica de Berlín la estrenaron triunfalmente en marzo de 1934, pero un mes más tarde se prohibió su interpretación debido a los informes de que Hindemith había hecho comentarios críticos sobre Hitler.

12 de marzo

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Puede resultar contradictorio que un hombre que al parecer no era creyente escribiera una de las obras más profundas del repertorio sacro, pero Verdi llevó la música más allá de los límites de expresión alcanzados en la *Pasión según San Mateo* de Bach, la *Missa Solemnis* de Beethoven o la *Grande Messe des Morts* de Berlioz. Su *Réquiem* no responde exactamente a lo que Roma hubiera deseado, pero esta monumental obra ha acabado instalándose en la imaginación colectiva como expresión sublime de un renovado acercamiento a la fe en el siglo romántico.

9 de abril

Los maestros cantores. Wagner y la tradición

Los maestros cantores de Núremberg es al mismo tiempo una ópera que define a Richard Wagner y su gigantesco legado musical y una obra que se desmarca. Es, en efecto, la única de sus épicas producciones escénicas que no incluye elementos sobrenaturales o mitológicos. A diferencia de su ciclo de óperas intensamente dramáticas de *El anillo del nibelungo*, estamos aquí ante una comedia. En cuanto a su ideología musical, *Los maestros cantores* va en contra de muchos de los principios creativos de Wagner e incluye una serie de elementos clásicos que él consideraba anticuados y sin valor artístico, como letras que riman, coros y arias, así como ballet. A pesar de estas transgresiones estilísticas —al menos según las propias reglas del compositor— la obra fue decisiva para la carrera de Wagner desde que se estrenó el 21 de junio de 1868 en el Teatro Nacional de Múnich bajo su título en alemán, *Die Meistersinger von Nürnberg*.

16 de abril

Una mirada hacia atrás, la Séptima sinfonía de Prokófiev

La *Séptima sinfonía* fue la última gran obra que completó Prokófiev. La escribió para la Radio Infantil Soviética, pero la simplicidad de su enfoque parece ocultar corrientes expresivas más profundas. Aunque la *Sinfonía* se atiene a la típica disposición de cuatro movimientos —apertura en forma de sonata, *scherzo*, movimiento lento, y final— no es una obra fácil desde el punto de vista armónico, con su clave de do sostenido menor.

23 de abril

La traviata: tragedia y sacrificio

El estreno de *La traviata* en 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia fue un fracaso, pero poco después la ópera fue presentada de nuevo tras algunas revisiones obteniendo un éxito incomparable que ha llegado hasta la actualidad. A diferencia de otras obras de Verdi, *La traviata* es un drama psicológico, real e intimista. Además, fue la primera ópera en la que se utilizaron vestimentas contemporáneas (*smokings* y vestidos largos) en lugar de trajes históricos, como en *Rigoletto*, o incluso de civilizaciones más exóticas, como en *Aida*.

7 de mayo

Tosca, un volcán de voluptuosidad, violencia y pasión

Los afanes liberales y revolucionarios enfrentados al incipiente estado moderno totalitario. Pugnas políticas y pasiones desatadas. Dos amantes, Tosca y Cavaradossi, frente al siniestro Scarpia. Existen pocas óperas tan voluptuosamente dramáticas como *Tosca*. Estrenada en el Teatro Costanzi de Roma en 1900, *Tosca* se mantiene hasta hoy como una de las óperas más populares e incombustibles, un bocado apto para todos los paladares.

14 de mayo

El caballero de la rosa, la dulce anacronía del vals

En *Der Rosenkavalier* ("El caballero de la rosa"), Richard Strauss se aleja de algunos rasgos vanguardistas, cercanos a la atonalidad, presentes en sus óperas anteriores. El compositor de Múnich opta aquí por un lenguaje más luminoso, donde el cromatismo de raíz wagneriana cede ante un esquema predominantemente diatónico. Uno de los rasgos más curiosos de esta ópera lo constituye el uso del vals vienés, anacronismo deliberado por parte del compositor, dado que esta forma musical era propia del siglo XIX y, por tanto, no existía en la Viena dieciochesca de María Teresa, época en que transcurre la acción. En lugar de la brillantez de los vales vieneses de la familia Strauss, con la que Richard no tenía nada que ver a pesar de compartir tal apellido, los vales de *El caballero de la rosa* están cargados de ironía y tienen un perfume nostálgico y decadente

DOCENCIA.

José Ramón Tapia Merino es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, Profesor Titular de Universidad en el área de Ingeniería Química y subdirector de Extensión Universitaria y Comunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En la ETSIT ha impartido asignaturas como **“Audición y Apreciación Musical”** y **“Aula de Expresión Musical; y “Encuentros con la Música”**. Ha dirigido cursos y talleres de música en diversos foros sobre **“Historia de la Sinfonía”, “Historia de la música española”, “La música de W. A. Mozart”, “Un Paseo por la Ópera”, “Ludwig van Beethoven”, “Los Instrumentos y la Orquesta” y “La voz: el arte del canto”**. Ha impartido conferencias sobre apreciación musical en la Academia de Ingeniería de España, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Instituto Internacional de Madrid, el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, el Colegio Mayor Santillana, el Círculo Catalán de Madrid y la Universidad Tomás Moro. Ha organizado distintos ciclos de conferencias y conciertos, con la participación de compositores, directores de orquesta, músicos, gerentes y periodistas musicales, tales como Miguel Ángel Gómez Martínez, Albrecht Mayer, Luis Fernando Pérez, David del Puerto, Consuelo Díez, Sebastián Mariné, Stefan Schulz, Edicson Ruiz, Juan Cambreleng, Ricardo Gassent, Andreas Prichtwitz, Daniel Del Pino, Ángel Carrascosa, Carlos de Matesanz, Víctor Burell y Juan Antonio Llorente. Así mismo, ha participado en diferentes congresos, ha colaborado con **“Ópera Oberta”** (Gran Teatro del Liceo), ha formado parte del Jurado del Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano”, organizado por la Fundación Orfeo, y ha colaborado con distintos medios de comunicación: Radio Clásica, Radio Intereconomía, Revista Melómano, Diario La Información, etc.

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN.

Calendario.

2023: 10-17-24 de octubre; 7-14-21-28 de noviembre; 12 de diciembre.

2024: 16-23-30 de enero; 6-13-20-27 de febrero; 5-12 de marzo; 9-16-23 de abril; 7-14 de mayo

Horario.

El curso se impartirá de **18:45 a 20:15 horas, los martes** indicados en el calendario.

Lugar de Impartición

Las clases **presenciales** se impartirán en el **Salón de Actos del Rectorado de la UPM** (Planta Baja del Edificio A, Calle Ramiro de Maeztu, 7).

MEDIOS DE TRANSPORTE.

Líneas EMT: 132, F, C₁, C₂.

Metro: Vicente Aleixandre (Línea 6).

Aparcamiento gratuito para los asistentes que prefieran acudir en su automóvil privado (Enfrente del Rectorado A, C/Ramiro de Maeztu).

Las clases **on-line** se impartirán **vía Zoom**, en tiempo real

PRECIO DE LA MATRICULA.

- **Alumnos de Grado de la UPM y Comunidad UPM: 100€**
- **Resto de Alumnos: 150€**

Para formalizar la matrícula será necesario abonar el coste total con anterioridad al inicio del curso.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN.

Del 26 de junio 2023 a las 9:00 horas, al 6 de octubre 2023 a las 24:00 horas.

El enlace para hacer la inscripción es:

<https://actividadesculturales.fgupm.es/Inscripcion.aspx?ide=170>

NOTA.

En caso de no cubrirse un número suficiente de plazas para la realización del curso, se devolverá el importe íntegro de la matrícula a los inscritos.

INFORMACIÓN:

Carmen de Miguel

Fundación General de la UPM

Tel: 91.533 99 78-Ext.1001.

Móvil: 613 61 38 06

E-mail: cursos.musica@fgupm.es