

Curso de ENCUENTROS CON LA MÚSICA 2025-26

Este Curso tiene como fin ampliar el conocimiento del legado de los grandes autores a través de la exposición y el análisis de una selección de sus obras maestras en el campo de la música de cámara, sinfónica, la ópera, el ballet ...

La apreciación de la música, su comprensión o entendimiento, no surge de una mera actitud pasiva. A entender el arte sonoro —y, por tanto, disfrutarlo— ayuda el conocimiento teórico, pero también seguir el desarrollo de la historia de la música e incluso conocer la personalidad artística de los compositores, Por descontado que la capacidad de escucha del oyente dependerá de su nivel de atención, pero no hay que eludir la formación como factor decisivo.

Para seguir el Curso no se requiere poseer conocimientos musicales previos. Se pretende desarrollar la escucha activa de las obras a fin de reconocer y apreciar sus principales características y así poder encuadrarlas en una determinada estética musical. No se profundizará en un enfoque basado en la lectura de partituras, pues las explicaciones teóricas de clase —siempre adaptadas al oyente más habitual, carente de estudios musicales— se complementarán con una cuidada selección de materiales audiovisuales con los solistas, orquestas y directores más destacados, tanto españoles como de ámbito internacional.

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.

Programa

2025

1. Musicoterapia y relajación (14 de octubre)

Con frecuencia, se discute sobre el poder de la música a la hora de ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la tensión emocional. Escuchar música proporciona grandes beneficios para la mente y el cuerpo, ya que facilita la reducción de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y, por tanto, mejora nuestro estado de ánimo para conseguir la relajación. Por otra parte, la musicoterapia ha demostrado ser una técnica muy útil en múltiples ámbitos de la salud. Este enfoque terapéutico utiliza la música como herramienta para mejorar la salud mental, física y cognitiva de los pacientes, logrando beneficios que van más allá de la medicina tradicional.

2. Georg Philipp Telemann, el Barroco en todo su esplendor (21 de octubre) El nacimiento de Telemann en Magdeburgo, el 24 de marzo de 1681, inaugura una de las décadas más prodigiosas de toda la historia de la música. Baste recordar que dos años después nacería Jean-Philippe Rameau y cuatro años más tarde lo harían Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel y Domenico Scarlatti. Junto a Vivaldi, que ya tenía tres años, estos maestros del barroco tardío iban a teñir sus

composiciones de cierta "galantería" y, en el caso de los que murieron más tarde, como Telemann, incluso llegaron a alcanzar los años de la nueva "sensibilidad".

3. Haydn en París (28 de octubre)

Las Sinfonías de París son un conjunto de seis obras escritas por Joseph Haydn por encargo de los miembros de la Loge Olympique, logia masónica que pretendía ofrecer música de calidad para un público elegido en las salas del Palacio de las Tullerías, sumándose así a las organizaciones parisinas ya existentes que solían tener en su repertorio las obras de Haydn: el Concert Spirituel y el Concert de Amateurs en París.

4. Mozart y el clarinete (4 de noviembre)

En 1778, Mozart le escribía a su padre desde Mannheim suspirando: "¡Oh, si nosotros también tuviésemos clarinetes!". A diferencia de la flauta, que fingía detestar, Mozart se enamoró de este instrumento. En sus últimas obras, el clarinete adquiere progresivamente un gran protagonismo, tanto en su música sinfónica y de cámara como en sus óperas.

5. Quinta sinfonía de Ludwig va Beethoven (11 de noviembre)

Cuando Anton Schindler, secretario y factótum de Beethoven, preguntó al compositor sobre el significado del poderosísimo motivo de cuatro notas que abre su *Quinta sinfonía*, éste respondió: "so pocht' das Schicksal an die Pforte" ["así llama el destino a la puerta"]. Esta anécdota, refrendada por Ferdinand Ries, el alumno de Beethoven, confirma que, más allá de la intención del compositor de "retorcer el pescuezo al destino" —determinación tomada tras la crisis que motivó el Testamento de Heilingestadt (1802)—, dicho motivo inicial consigue articular una obra de grandes proporciones, con una carga psicológica que conduce al espíritu humano, en un viaje sin par, desde la angustia más dramática, en la tonalidad de Do menor, como la del propio compositor ante el drama de su sordera, a la victoria final sobre su infausto destino, gracias a un triunfante último movimiento en Do mayor.

6. *Winterreise*, de Franz Schubert (18 de noviembre)

Dieciséis de las canciones de *Winterreise* están en tonalidades menores. Este ciclo de *Lieder*, basado en poemas de Wilhelm Müller, representa las emociones de un vagabundo enamorado frente a un paisaje sombrío e invernal. En palabras de Richard Capell, una autoridad en Schubert, la obra contiene "70 páginas de lamentación sobre la lamentación... cuyo interés reside en la profundidad del sentimiento más que en el refinamiento psicológico. El ciclo es una sucesión de estados de emoción... pero evitando el sentimentalismo."

7. Transfiguración de *Tristán* e *Isolda* (25 de noviembre)

Tristán e Isolda es un drama musical en tres actos, con música y libreto del compositor alemán Richard Wagner. La creación de esta obra maestra abarcó desde el año 1857 hasta 1859, culminando en su aclamado estreno en Múnich el 10 de junio de 1865. La música instrumental de Tristán e Isolda que se suele interpretar en las salas de concierto destaca por la destreza técnica que Wagner emplea en cuanto a riqueza cromática, tonalidad y suspensiones armónicas, meticulosamente trabajadas en la caracterización de los protagonistas.

8. Cuarta sinfonía de Anton Bruckner (2 de diciembre)

Bruckner compuso su *Sinfonía núm. 4, "Romántica"*, en 1874. Como en él era habitual, entre 1876 y 1877 retocó esta primera versión, aunque al año siguiente realizó una revisión más profunda, con la composición de un *scherzo* y *trio* totalmente

nuevo. Por último, entre el 19 de noviembre de 1879 y el 5 de junio de 1880, Bruckner también revisó el *Finale*. La versión definitiva se estrenó en Viena (1881) bajo la dirección de Hans Richter. Fue un éxito rotundo y Bruckner tuvo que salir a saludar a la finalización de cada movimiento.

Vacaciones de Navidad

2026

9. La Octava de Dvořák, una sinfonía diferente (13 de enero

En 1889 el compositor bohemio Antonín Dvořák elaboró la que, en palabras del propio autor, sería una "sinfonía completamente diferente a las demás, con pensamientos individuales elaborados de una manera nueva". Se trataba de su *Octava sinfonía*, en sol mayor. Y lo haría durante una estancia de apenas dos meses en su casa de campo de Vysoká, rodeado de naturaleza y dedicado a otra de sus grandes pasiones, la cría de palomas. Aprovechaba así también para devolver el inmenso honor que le había concedido el Emperador Francisco José nombrándole miembro distinguido de la Academia Bohemia para el Fomento de las Artes y las Letras.

10. El mar según Claude Debussy (20 de enero)

En 1906, un año después del estreno de *La Mer* ("El mar"), Claude Debussy escribía así a Durand, su editor: "Aquí estoy de nuevo con mi viejo amigo el mar, siempre infinito y bello. Es realmente la cosa de la naturaleza que mejor pone de manifiesto la pequeñez propia...". *La Mer* no sólo es una expresión de auténtica devoción por las olas, el olor a sal... sino un nuevo manifiesto que enraizaba al autor, cada vez más, a los principios impresionistas que habían invadido la música a partir de 1887. A diferencia del estilo clásico-romántico vienés, en el cual se valora ante todo la proporción y el equilibrio formal, en la música impresionista los compositores tratan de plasmar una imagen sonora.

11. Dimitri Shostakóvich y la esperanzadora *Sinfonía "Leningrado"* (27 de enero)

Dimitri Shostakóvich encarna dos personalidades sorprendentemente distintas. Está el Shostakóvich público, el hombre que siempre navegó por las traicioneras aguas de la vida bajo la vigilancia de Stalin, y también el privado, una especie de figura trágica, simultáneamente acobardada y desafiante ante el poder oficial. Pocas obras en la producción de Shostakóvich muestran mejor la doble vida de este compositor que su Séptima sinfonía, "Leningrado", plagada de equívocos, ejemplo perfecto de un artista que camina por la delgada línea que separa las expectativas públicas de sus sentimientos privados.

12. Carmina Burana, de Carl Orff (3 de febrero)

Esta cantata profana del siglo XX es sinónimo de placer terrenal, de vino, de amor carnal y de goce por la naturaleza. Todo lo opuesto a lo que estaban acostumbrados los monjes que conservaban el códice donde se guardaban los poemas de los siglos XII y XIII en los que se basa la popular obra de Carl Orff. *Carmina Burana* se estrenó con éxito el 8 de junio 1937 en Fráncfort y conformaba la parte inicial de *Trioinfi*, trilogía de cantatas escénicas que se completó con *Catulli Carmina* (1943) y *Trionfo di Afrodite* (1953).

13. Lahav Shani, una promesa cumplida (10 de febrero)

Cuando en septiembre de 2018 el pianista, contrabajista, director de orquesta y compositor ocasional Lahav Shani fue nombrado Director Titular en Róterdam, se convirtió en el más joven en la historia de la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Poco después, esta estrella emergente fue elegido sucesor de Zubin Mehta en la Orquesta Filarmónica de Israel, tras lo cual ha seguido una carrera de ensueño: En septiembre de 2022, este músico israelí, respaldado por Daniel Barenboim, ofreció su debut en el podio de la Filarmónica de Berlín y pocas semanas después asumió también la dirección del Concierto de Nochevieja en sustitución del indispuesto Kirill Petrenko. En 2026 Shani se hará cargo de la dirección de la Filarmónica de Múnich.

14. Tarmo Pertokolski, joven estrella del podio (17 de febrero)

Este joven pianista y director de orquesta finlandés se ha asegurado un lugar entre los mejores directores del momento. Su conocimiento y versatilidad le permiten moverse entre la sala de conciertos y la ópera (apasionado wagneriano, dirigió su primer ciclo completo de *El Anillo* a los 22 años) con un repertorio que abarca desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Con sólo veinticinco años, Peltokoski es Director Musical de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Director Musical y Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia y Principal Director Invitado de la Orquesta Filarmónica de Róterdam. También ha sido nombrado Director Musical de la Filarmónica de Hong Kong.

15. Mijaíl Fokine, de San Petersburgo a París y Nueva York (24 de febrero)

El ballet moderno es inimaginable sin Mijaíl Fokine, bailarín y coreógrafo nacido en San Petersburgo (1880). Fokine fue un revolucionario dentro del ballet clásico y sus obras (*La muerte del cisne*, *El espectro de la rosa, Las sílfides...*) aún son interpretadas por las más destacadas compañías de ballet del mundo. Unas palabras del maestro nos ayudan a entender más el alma del ballet: "En lugar del tradicional dualismo, el ballet debe tener una completa unidad de expresión, una unidad que se compone de una mezcla armoniosa de los tres elementos: la música, la pintura y las artes plásticas... bailando deben ser interpretativas. No debe degenerar en mera gimnasia... Más bien deberían explicar el espíritu..."

16. *El lago de los cisn*es, un cautivador ballet de amor, tragedia y encanto (3 de marzo)

Una bella historia de amor (un príncipe, una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo, un engaño mortal...), el virtuoso doble papel de Odette/Odile, la fuerza de la música de Chaikovski y uno de los más grandes *pas de deux* del repertorio del ballet, convierten *El lago de los cisnes* en una experiencia única. Su primera representación tuvo lugar el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú y, en contra de su gran reconocimiento actual, estuvo rodeada de decepciones.

17. Jonas Kaufmann, un tenor para la eternidad (10 de marzo)

Desde su debut en 2006 en la Metropolitan Opera de Nueva York con *La traviata*, Jonas Kaufmann se ha convertido en uno de los tenores más demandados del mundo, ya sea en el repertorio italiano, francés o alemán, en los escenarios concertísticos o como intérprete de *Lied*. Este cantante nacido en Múnich está considerado el más importante tenor alemán desde Fritz Wunderlich. El documental de John Bridcut presenta el que es seguramente el retrato más íntimo y más completo sobre el tenor, quien comparte con nosotros aspectos de su vida cotidiana: ensayos, escenas entre bambalinas, encuentros con sus fans, asistencia a partidos de fútbol...

18. Morir por la ópera (17 de marzo)

Desde sus inicios, la ópera ha estado vinculada a la muerte. Es cierto que esto mismo podría decirse de casi todas las artes y hasta de toda la cultura, en general, pero la historia del género lírico posee un amplio catálogo de muertes, asesinatos, suicidios, ejecuciones, sacrificios... En casi todas las óperas de Verdi, por ejemplo, la muerte siempre está presente y es su momento culmen, desde la primera, *Oberto, Conte di San Bonifacio*, hasta *Otello*. Wagner también hace una reflexión profunda sobre el sentido de la muerte y su trascendencia, al igual que Massenet, Gounod o los compositores británicos, influidos por la primera gran muerte de su historia operística, la que ocurre en *Dido y Eneas*, la obra maestra de Purcell...

19. Centenario de *El caserío* (24 de marzo)

La comedia lírica en tres actos *El caserío*, con música de Jesús Guridi y libreto original en castellano de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 11 de noviembre de 1926. Nos hallamos, pues, próximos a la conmemoración de su centenario, Tras sus anteriores experiencias (*Mirentxu* (1910), y *Amaya* (1920), drama lírico de corte wagneriano), esta obra supuso para el compositor vasco uno de sus más resonantes éxitos.

Vacaciones de Semana Santa

20. Las flores en la ópera (7 de abril)

Las flores poseen un significado poético oculto y, a la vez, forman parte de lo cotidiano en nuestros jardines, como un regalo en las celebraciones o como un buen augurio. También están muy presentes en la ópera, que gira alrededor de todo tipo de pasiones, amores y desamores, luchas de poder, seducción, es decir, de multitud de sentimientos. Escenas operísticas en torno a las flores son esenciales en obras como *La traviata*, *Carmen*, *Lakm*é, *Tosca* o *Adriana Lecouvreur*.

21. Offenbach y la opereta (14 de abril)

Jacques Offenbach, el creador de la "opereta", solo aplicaba esta denominación a aquellas piezas cuya duración estaba reducida a un acto; "pequeñas formas" decía, escritas esencialmente en sus primeros días como compositor. Las obras más grandes, aquellas que requerían recursos musicales más desarrollados y una puesta en escena más espectacular, eran "óperas" (ya fuesen obras cómicas o fantásticas, pero siempre óperas). De hecho, sólo después de morir Offenbach el término "opereta" iba a adquirir carta de naturaleza para designar un tipo específico de obra teatral ligera, generalmente cómica, que combinaba partes cantadas con diálogos hablados, acompañada por música orquestal.

Breve currículo de José Ramón Tapia

Como subdirector de Extensión Universitaria y Comunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José Ramón Tapia Merino ha impartido distintas asignaturas: "Audición y Apreciación Musical", "Aula de Expresión Musical", "Encuentros con la Música" y "La música de W. A. Mozart". Así mismo, ha dirigido cursos y talleres de música en diversos foros sobre "Historia de la Sinfonía", "Historia de la música española", "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, Fundación DeArte de Medinaceli, El Real Casino de Madrid, el Instituto Internacional de Madrid, el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, el Colegio Mayor Santillana, el Círculo Catalán de Madrid, la Fundación Orfeo 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, David Salinas, 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 el programa "Ópera Oberta" (Gran Teatro del Liceo)", ha formado parte del Jurado del Certamen Nacional de Interpretación "Intercentros Melómano" y ha colaborado con la Fundación Internacional Gómez-Martínez y distintos medios de comunicación: Radio Clásica, Radio Intereconomía, Revista Melómano, Diario La Información, etc.

En la actualidad, José Ramón Tapia es vicepresidente del Consejo Internacional de Danza (CID) de UNESCO en España y Vocal de la Comisión de Música del Real Casino de Madrid.

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN.

Calendario.

- **2025** los martes: 14-21-28 de octubre; 4-11-18-25 de noviembre; 2 de diciembre.
- **2026** los martes: 13-20-27 de enero; 3-10-17-24 de febrero; 3-10-17-24 de marzo; 7-14 de abril.

Horario.

El curso se impartirá de 17:30 a 19:00 horas, los martes indicados en el calendario.

Lugar de Impartición.

- Por motivo de las obras que se están realizando en el Salón de Actos del Rectorado A, las clases presenciales se impartirán en el SALÓN DE ACTOS del Edificio de Agrícolas, de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Avda. Puerta de Hierro, 2), ver situación aqui
 - Una vez finalizadas dichas obras, las clases se retomarán en el SALÓN DE ACTOS del Rectorado A de la UPM
- Las clases on-line se impartirán vía Zoom, en tiempo real.

Además, se facilitará a los alumnos la grabación de cada sesión, que estará disponible durante 7 días después de cada una de ellas.

Se recuerda a los alumnos de grado UPM que soliciten la concesión de los créditos ECTs, que deberán acreditar la asistencia en tiempo real requerida para su obtención

PRECIO MATRÍCULA.

- Socios APDIJ, Comunidad UPM y FGUPM: 110 €
- Resto de Alumnos: 170 €

Para formalizar dicha matrícula, será necesario abonar el coste total del curso con anterioridad al inicio de este.

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

El enlace para realizar la inscripción es:

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Factividadesculturales.fgupm.es%2Flnscripcion.aspx%3Fide%3D223&data=05%7C02%7C%7Cf75ba96e57f14b06888108ddca8029b8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638889373975478260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsllYiOilwLjAuMDAwMClsllAiOiJXaW4zMilslkFOljoiTWFpbClslldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Uk%2BUf81kmG6U%2FTH8E4wgG88fie%2FTcVxpxH75CbMvMTE%3D&reserved=0

Más información:

E-mail: encuentros.musica@invitados.upm.es

ENCUENTROS CON LA MÚSICA
2025/26

POR LA MÚSICA
UNIVERSIDA DE LA MÚSICA
UNIVER