

PROGRAMA DEL CURSO DE ENCUENTROS CON LA MÚSICA

1. El arte de dirigir: Los grandes directores del pasado

Este maravilloso documental abre la puerta a un mundo que el oyente de música en general probablemente nunca supo que existía. Para aquellos que tienen una idea vaga acerca del tema, se incluyen muchos ejemplos sobre los grandes maestros del pasado, lo que les llevará a obtener un conocimiento más profundo sobre la labor del director de orquesta.

2. Carlo María Giuliani, un retrato

La personalidad de Carlo Maria Giuliani fue una de las más poderosas e influyentes en el mundo de la música clásica de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, cuando ya han pasado más de cien años de su nacimiento, su recuerdo se aviva y nos mueve a la nostalgia.

3. La heterodoxa ruta de Yo-Yo Ma

El violonchelista norteamericano Yo-Yo Ma, nacido en París en 1955, creció oyendo todo tipo de música –clásica, jazz, minimalismo, serialismo–; todos aquellos movimientos de los sesenta que pretendían poseer la verdad. Probó toda clase de estilos para definirse como músico e intentó buscar una respuesta con la práctica. Lo que le parece esencial es poder improvisar, algo que apenas existe hoy, aunque compositores como Beethoven o Mozart lo hacían. Ma cree que se debería educar a los músicos de forma que pudieran improvisar todo el tiempo, lo que otorgaría gran poder a la imaginación. En su concepto, la profesión de músico podría ser más creativa si no se redujera a la interpretación de piezas escritas.

4. Conciertos de Brandemburgo de Bach

Los Conciertos BWV 1046 a 1051 son un conjunto de seis obras concertantes dedicadas al margrave Christoph Ludwig de Brandemburgo que Johann Sebastian Bach le entregó en 1721. Estos Conciertos permanecieron archivados en su biblioteca sin que nadie los tocara hasta 1734, año de la muerte del margrave, cuando finalmente salieron a la luz.

5. Trilogía sinfónica final de W. A. Mozart

De las cuarenta y una sinfonías de Mozart, las tres últimas son las más célebres y las de mayor calidad artística. No se sabe a ciencia cierta la razón por la que las escribió, pero sí que fueron compuestas en un breve espacio de tan sólo dos meses, según reza en el catálogo autógrafo del maestro: la “núm. 39, en mi bemol mayor” data del 26 de junio de 1788; la “núm. 40, en sol menor”, del 25 de julio del mismo año, y la “núm. 41, en do mayor, “Júpiter”, concluida tan sólo quince días después, el 10 de agosto.

6. Paganini, el violinista del diablo

¿Hizo Niccolò Paganini un pacto con el Diablo? Los movimientos imposibles de su mágica mano izquierda y un físico muy castigado hicieron que creciese la leyenda en torno a su figura, incluida la de un trato de su madre con el mismísimo demonio.

7. Los cuatro enigmas de Harold en Italia

He aquí la obra singular de un hombre singular: ‘Harold en Italia’, de Héctor Berlioz (1803-1869). Una creación absolutamente original de un genio absolutamente original. El homenaje que el músico francés rinde a la Italia que ama y a Lord Byron, Childe Harold, el héroe romántico que admira. En esta extraña y fascinante partitura se ocultan, además, cuatro enigmas: qué clase de obra es; cómo se produjo el proceso de su creación; cuáles fueron los ignorados motivos de su éxito y de su fracaso; y por qué insospechados caminos ha llegado a ejercer tan poderosa influencia en músicos posteriores.

8. Los enigmas de Elgar

Las ‘Variaciones para orquesta sobre un tema original, op. 36’ de Elgar, popularmente conocidas como ‘Variaciones Enigma’, están conformadas por catorce variaciones sobre un tema que permanece

escondido –en palabras de Elgar, "que nunca se toca"–, y de las cuales la variación novena es la joya del grupo.

9. Primer Concierto para Violín de Bruch

El Concierto para violín en sol menor de Max Bruch, obra de 1868, responde en cierto modo a la estética postromántica, pues en él aún puede apreciarse esa exacerbación de pirotecnias y virtuosismo que será más adelante abandonada por los autores por venir, dando con ello definitivo término al gran siglo romántico. Compuesto a los treinta años, este Concierto gozó de enorme aceptación durante largo tiempo, al extremo que el autor pensó seriamente en prohibir su ejecución porque impedía la interpretación de sus restantes obras.

10. Sinfonía Trágica de Gustav Mahler

A partir de su Quinta Sinfonía, Mahler toma una nueva dirección, renunciando no sólo a la voz humana, sino también a los programas destinados a facilitar la comprensión de sus obras. La Sexta Sinfonía, en la menor, compuesta entre 1903 y 1904, es la única de toda su obra sinfónica que termina de forma inequívocamente trágica, hecho que ha acabado por darle sobrenombre.

11. Sinfonía con órgano de Saint-Saëns

«El muchacho lo sabe todo, y su única carencia es la falta de experiencia», fue el dictamen de Hector Berlioz sobre Camille Saint-Saëns (1835-1921), su colega y protegido de 32 años. El propio Saint-Saëns decía que la composición le venía de manera natural: «Produzco música del mismo modo que un manzano produce manzanas». En 1886, el mismo año en que escribió 'El carnaval de los animales', Saint-Saëns compuso su 'Tercera Sinfonía' (en realidad era la quinta, pero él consideraba sus dos sinfonías de juventud como meras piezas de estudio).

12. Quinta Sinfonía de P. I. Chaikovski

El compositor siempre consideró esta sinfonía un fracaso rotundo. "No me puedo quejar de una falta de poder creativo", le escribió entonces a su hermano, "pero siempre he sufrido de limitaciones en mi habilidad para manejar la estructura general". Si bien es cierto que Chaikovski a veces puede ser un poco laxo en materia formal, la riqueza melódica y la intensidad emocional de su 'Quinta Sinfonía' le hacen merecer un lugar destacado en el canon orquestal.

13. Wagner, Oberturas y Poemas

Las oberturas y pasajes orquestales de las óperas de Richard Wagner suelen interpretarse con frecuencia como piezas de concierto. Su obra no operística representada con mayor asiduidad es el 'Idilio de Sigfrido', un poema sinfónico para orquesta de cámara escrito para el cumpleaños de su segunda esposa, Cósima. La obra se basa en varios motivos del ciclo del Anillo, aunque no es parte de la Tetralogía.

14. Sobre el claro de luna

En astronomía, un claro es la luz solar que un astro refleja sobre otro, y que disipa las tinieblas de la noche en este último. El 'claro de luna' viene a ser la iluminación nocturna de la Tierra por la luz solar reflejada en la Luna. En música, hay cierta recurrencia en asociar la idea del claro de luna como subtítulo de obras de corte romántico.

15. Tercer Concierto para piano de Rajmáninoff

El Tercer Concierto para Piano de Serguéi Rajmáninoff está considerado como uno de los más difíciles y exigentes para el pianista. Józef Hofmann a quien fue dedicado no lo llegó a tocar públicamente alegando que "no era para él". El estreno tuvo lugar el 23 de noviembre de 1909 en el Carnegie Hall, sede de la Sociedad de la Orquesta Sinfónica de Nueva York (más adelante, Filarmónica de Nueva York), con la dirección de su fundador Walter Damrosch y el propio compositor al piano.

16. Las fuentes y los pinos de Roma

Ottorino Respighi (Bologna, 1879 - Roma, 1936), es uno de los responsables de la renovación de la música italiana. Su posición estética de partida, propia de su generación, es la reacción contra el verismo –corriente italiana operística que triunfa en la última década del siglo XIX y continúa en el siglo XX. Respighi pretende superarlo a través de un estilo foráneo, el impresionismo francés. Más adelante otros compañeros de generación evolucionarán hacia el neoclasicismo, pero Respighi se mantendrá en un neo-impresionismo, sin pretender evolucionar hacia el lenguaje arquitectónico y constructivo característico del estilo neoclásico.

17. Shostakóvich y su Primer Concierto para violín

Galina Vishniévskaja escribió en 1984, siete años antes del colapso final de la URSS: "Si la conciencia humana de Rusia se está liberando, una parte del crédito debe otorgarse a Dimitri Shostakóvich quien, de principio a fin de su carrera, convocó a todos con su música a protestar contra el aplastamiento del individuo. Su música es el alma del pueblo ruso del siglo XX."

18. Valses no vieneses

Las primeras melodías identificables como 'vals vienés' datan de 1770, pero habrá que esperar a mediados del siglo XIX, cuando los Strauss compongan sus valsos y den a este género la forma musical que perdura hasta nuestros días. En Viena el vals no solo se baila. Su ritmo forma parte hasta de los quehaceres cotidianos de la ciudad. Pero también han florecido por doquier multitud de valsos no vieneses llenos de encanto y musicalidad...

19. Cuadros de una exposición

'Cuadros de una exposición' es una suite compuesta por Modest Músorgski (1839-1881) en 1874, inspirada en la exposición de las obras de un amigo, el pintor Víktor Hartmann. Aunque Músorgski escribió la obra para piano, es más conocida e interpretada por la orquestación que en 1922 hizo de ella el compositor francés Maurice Ravel (1875-1937).

20. El lago de los cisnes, una inolvidable historia de amor

A pesar de tantos títulos dignos de mención en la historia del ballet, sólo uno lo ha hecho en la conciencia del gran público como sinónimo de danza clásica: 'El lago de los cisnes', de Piotr I. Chaikovski. Esta historia pintoresca y conmovedora sobre el amor del príncipe y la delicada Odette, convertida en cisne por el maléfico Rothbart, ha alcanzado la inmortalidad gracias a la poderosa invención del compositor y también a los inmortales pasajes coreografiados por Marius Petipa.

21. Las Sílides, una ensoñación romántica

Alexander Glazunov creó en 1892 una suite orquestal, basada en cuatro piezas pianísticas de Chopin, interpretada en un concierto en diciembre del año siguiente bajo la dirección de Rimski-Kórsakoff con el título de 'Chopiniana'. En 1908 esta obra se estrenó como ballet en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo con el título de 'Réverie Romantique: Ballet sur le musique de Chopin o Chopiniana'. La coreografía era de Mijaíl Fokine.

22. Un Réquiem Alemán, la obra maestra de Brahms (In Memoriam del Maestro López Cobos)

'Un Réquiem Alemán' de Johannes Brahms (1833-1897) es uno de los símbolos artísticos con texto sacro más importante que ha dado la historia de la música. Jesús López Cobos se sentía muy identificado con 'Un Réquiem Alemán' por su concepción filosófica, obra con la que querría ser recordado hoy. En su Tercer movimiento, el texto dice: "Revélame Señor que mis días deben tener un fin, que mi vida tiene un destino y que me debo a él".

23. Orfeo, Gluck y la Reforma de la ópera

Tras la época barroca, sobrevino la reforma operística, cristalizada en el 'Orfeo ed Euridice' de Gluck, primero estrenado en Viena (1762) y luego en París (1774). Era la respuesta a los excesos interpretativos de los castrati, y también algunas sopranos que tampoco se quedaban atrás a la hora de querer demostrar ante el público sus habilidades en el canto.

24 y 25. Tosca (I y II)

No se puede mencionar las óperas de Puccini sin hablar de pasión, especialmente en 'Tosca', una de las más celebradas y representadas. Basada en el drama que Victorien Sardou creara para la gran Sarah Bernhardt, esta historia de amor arrebatado, mezcla de celos y bajas pasiones, de ansias de libertad y de lucha por cambiar la sociedad, se desgrana en un solo día y la madrugada del siguiente. Todo un reto del que, como casi siempre, Puccini salió triunfante.

26. Siete destacados personajes para barítono

De los demonios y los pícaros, a los amantes y los déspotas, ¿quién ha dicho que los tenores tengan que pasarlo bien?

27. Adriana Lecouvreur, un asesinato con flores

Estrenada en el Teatro Lírico de Milán en 1902, Adriana Lecouvreur es un ejemplo de la sabia combinación entre los ideales vocales del belcanto heredado del pasado con las modernas necesidades expresivas del naciente siglo XX. Los roles principales de Adriana, de Maurizio y de la princesa de Bouillon son de los más difíciles del repertorio y requieren intérpretes decididos a mostrar su valía.

28. Eugenio Oneguín, la novela hecha ópera

'Eugenio Oneguín' es una ópera en tres actos o siete escenas líricas con música de Piotr I. Chaikovski. El libreto en ruso de Konstantín Shilovski y Modest Chaikovski, hermano del compositor, está basado en la novela homónima en verso de Aleksandr Pushkin, publicada en 1831. El texto de la ópera conserva gran parte de la poesía de Pushkin, a la que Chaikovski añade una excelente música de naturaleza dramática.

29. Cavalleria Rusticana, un melodrama verista

'Cavalleria rusticana' (Caballería pueblerina) es un melodrama en un acto con música de Pietro Mascagni y libreto en italiano de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci, basado en un relato del novelista Giovanni Verga. Considerada una de las clásicas óperas del verismo, se estrenó el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Constanzi de Roma.

30. Elektra, la primera ópera freudiana

Muchos han sido los autores que han tomado el tema de Electra, desde los trágicos griegos hasta autores de la actualidad. Sin embargo, no tantos la han adaptado para ópera, y de las pocas "Electras operísticas", sólo han sobrevivido dos: la presente en 'Idomeneo' (1781) de Mozart, y la Electra por excelencia, la de Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal.