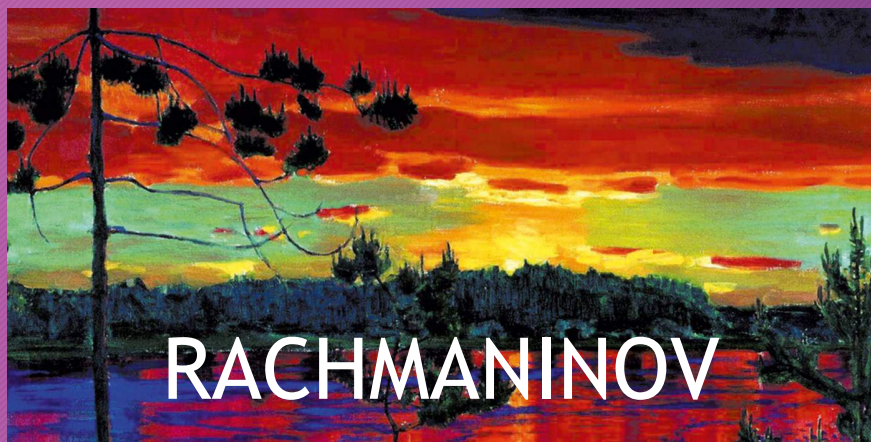

El arte de escuchar

EL FESTIVAL
A TU ALCANCE

4º edición 2019
1º

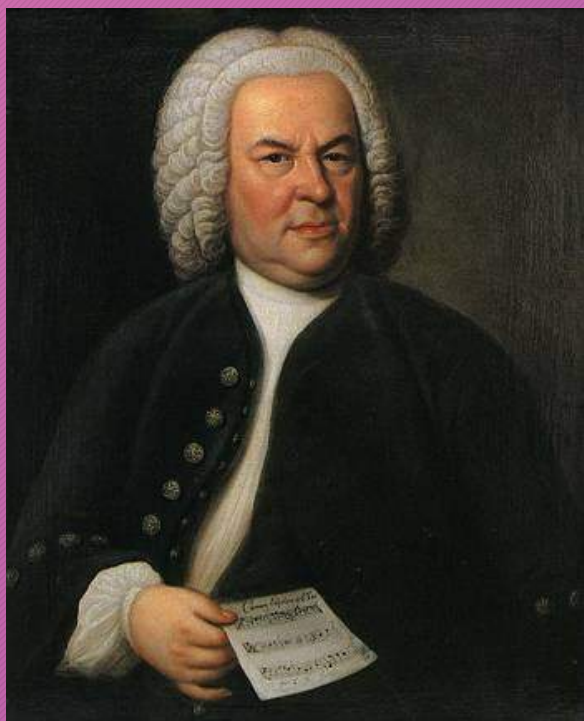

FESTIVAL
INTERNACIONAL
SANTANDER

Cantata - Poema sinfónico - Sinfonía

LOS 3 ÚLTIMOS

Último barroco

BACH

1685 - 1750

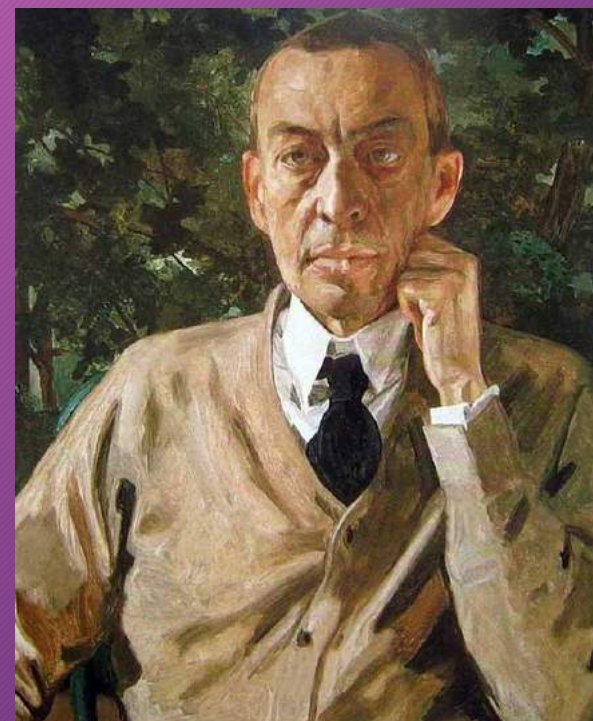
Último clásico

MENDELSSOHN

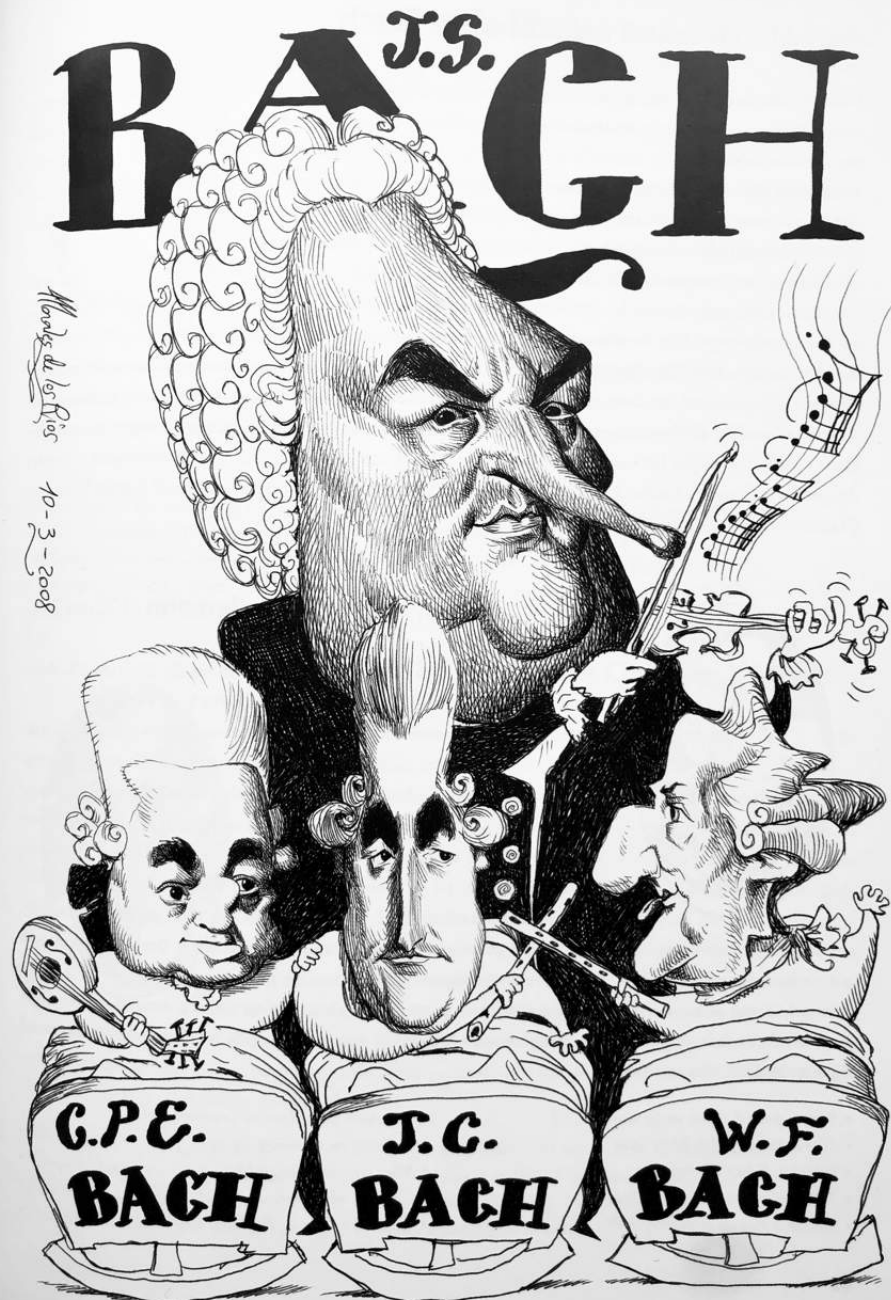
1809 - 1847

Último romántico

RACHMANINOV

1873 - 1943

El último barroco

Decálogo

1. Saga familiar interminable
2. No salió de Alemania
3. Admirado por el mundo
4. Hizo de todo, menos óperas
5. Perfección absoluta
6. Influencia total en todos
7. Resiste toda manipulación
8. Contiene muchos secretos
9. El dios de la música
10. Ver el infinito

Cantata 201. Dramma per Musica. La controversia entre Febo y Pan

Una pequeña ópera, con apariencia de Cantata

Festival D'Ambronay 2011
<https://www.youtube.com/watch?v=fFVFmcZkRC8>

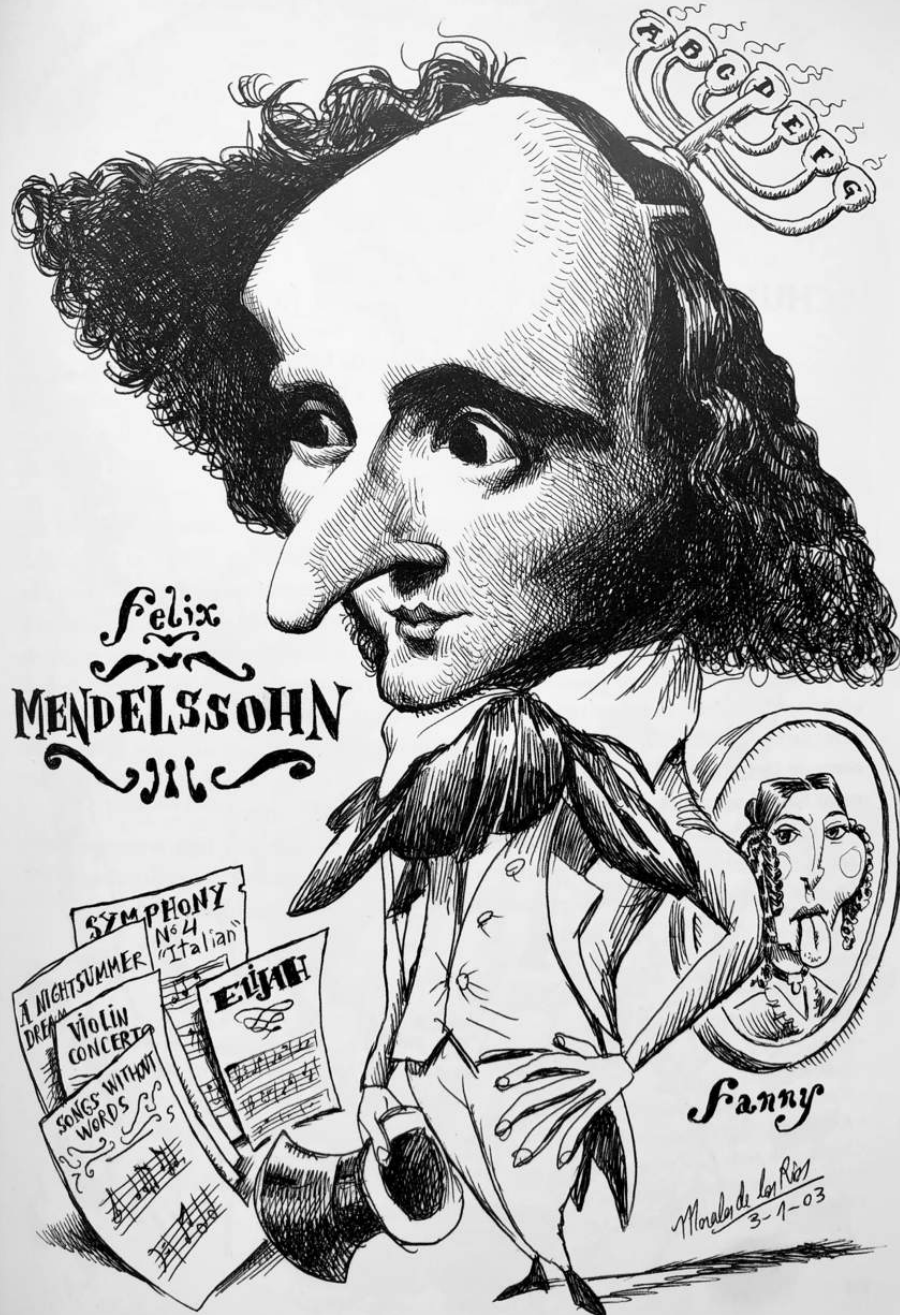
Febo y Pan (barítonos)
Momo (burlas) (soprano)
Mercurio (juez) (contratenor)
Tmolo, árbitro de Febo (tenor I)
Midas, árbitro de Pan (tenor II)

Coro (los vientos turbulentos)	1:20
2 y 3 Recí. y Aria de Momo	6:08
4 y 5 Recí. y Aria de Febo	10:08
6 y 7 Recí. y Aria de Pan	18:52
8 y 9 Recí. y Aria de Tmolo (oboe)	24:32
10 y 11 Recí. y Aria de Midas	30:47
12 y 13 Recí. y Aria de Mercurio	35:35
14 Recí. Momo	41:50
15 Coro: Himno del arte y la gracias	43:00

El último clásico

Decálogo

1. Clásico con aliento romántico
2. Ligereza y perfección
3. Melodista. Orquestador
4. Hijo de judío aperturista
5. Se hizo protestante
6. Culto. Prodigio. Rico. Viajero
7. Director. Musicólogo. Profesor
8. Amigo de Schumann y Goethe
9. Hermana extraordinaria: Fanny
10. Descubridor de Bach

Muy famoso >> después despreciado por envidia
“Kitsch religioso”. “Dulce y tintineante, pero sin profundidad”
“Superficialidad e insinceridad” “Retrógrado conservador”
“Cantarín y facilón. Diplomático y falsario” (ultrawagnerianos)

Islas Hébridas

Música transparente, fresca,
vigorosa, noble y elegante
“El Mozart del Romanticismo”
El mejor director y orquestador
Sinfonías. Oberturas. Conciertos.
Oratorios. Cámara. Piano.
Canciones

La gruta de Fingal

(1830)

487264754

BACALT, FINGAL'S CAVE, STAFFA.

Motivo A = Submotivo 1 + Submotivo 2

The diagram illustrates the construction of Motivo A. It shows a musical staff in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). Motivo A is represented by a sequence of notes: a quarter rest, followed by a quarter note (F#), an eighth note (A), a quarter note (B), and a half note (C). This is shown to be equal to the sum of Submotivo 1 and Submotivo 2. Submotivo 1 is circled and consists of a quarter note (F#), an eighth note (A), and a quarter note (B). Submotivo 2 consists of a quarter rest, an eighth note (C), a quarter note (B), and a half note (A).

LA FIBRA: “La ola”

LOS VIENTOS:
“La llamada”

LA MELODÍA: “La gaviota”

OBERTURA

Las Hébridas (La Gruta de Fingal)

OSL Gardiner

<https://www.youtube.com/watch?v=MdQyN7MYSN8>

Mar. Olas. Bruma
Gaviotas. Tormenta

FORMA SONATA

Exposición

Tema 1º: Mar	
Tema 2º: Melodía	1:45
Tempestad	2:45

Desarrollo

Trompetas	3:29
Tema marcial	
Melodía	4:30
Paz y oleaje	4:58
Staccatto y Tomena	5:40

Reexposición

Mar	6:35
Melodía (cl.)	7:27
Coda	
Agitación y calma	8:18

OUVERTURE ZU DEN HEBRIDEN (Fingals-Höhle)

Mendelssohns Werke.

Serie 2. N.º 8.

VON
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY.

Dem Kronprinzen von Preussen gewidmet

(Friedrich Wilhelm IV.)

Op. 26.

Comp. 1830.

Allegro moderato.

Flauto I.
Flauto II.
Oboe I.
Oboe II.
Clarinetto I in A.
Clarinetto II in A.
Fagotto I.
Fagotto II.
Corni in D.
Trombe in D.
Timpani in H. Fis.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello.
Basso.

Fingal's Cave (“The Hebrides” Overture)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Allegro moderato $\text{♩} = 104$

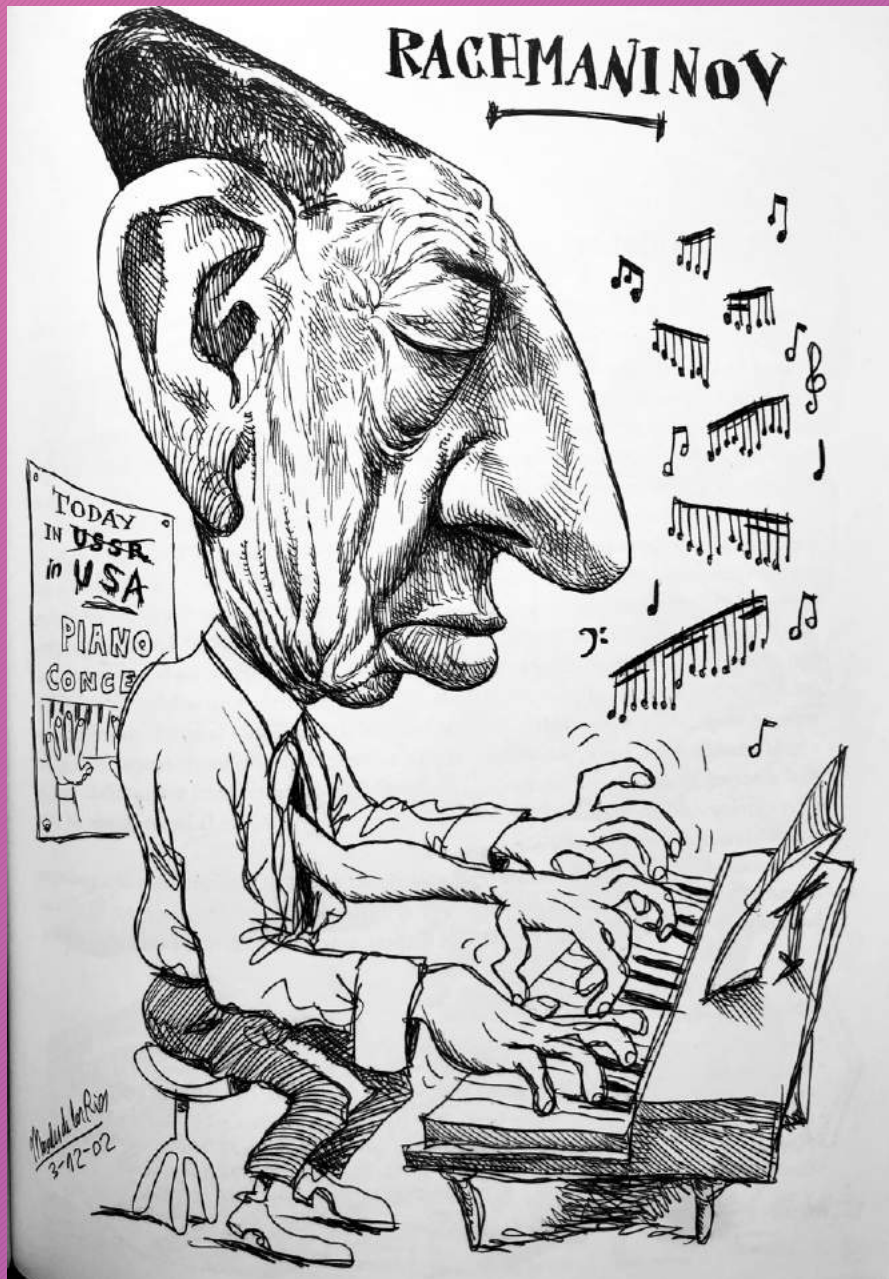
Piano

legato
dim. f

Los antimodernos

Decálogo

- 1 Los antimodernos son los modernos en libertad
- 2 Las revoluciones han fracasado. Hemos perdido la fe en lo moderno
- 3 La vanguardia tildó de reaccionarios a quienes trabajaban los modelos clásicos
- 4 Los modernos debían seguir los dictados de iluminados franceses y alemanes
- 5 Los antimodernos fueron indiferentes al salto en el vacío.
- 6 Britten, Prokofiev, Sibelius, Shostakovich, Stravinsky, Rachmaninov... excluidos de los debates críticos.
- 7 Resistieron los embates, luego recuperados por la posmodernidad
- 8 Hoy día nos seducen y parecen proféticos.
- 9 Los antimodernos son más modernos que los modernos.
- 10 Ahora se examina la “capacidad para la verdad”

El último romántico

Decálogo

- 1 Ruso que se exilió con la revolución
- 2 Antimoderno por convicción
- 3 Pianista seguidor de Chopin y Liszt
- 4 Del salón a la sala de conciertos
- 5 El más vilipendiado por las vanguardias
- 6 Alcanzó inmenso éxito
- 7 Indiferente a la aversión de los críticos
- 8 Chaikovskiano
- 9 Música diabética
- 10 Muy imitado en el cine

Sinfonía nº 2, en Mi m Op. 27 (1906)

Decálogo

- 1 Fracaso de su Sinfonía 1 (director ebrio)
- 2 Depresión de 4 años
- 3 Psicoterapeuta: hipnosis. Le recomienda componer
- 4 Éxito de su Concierto nº 2
- 5 Se traslada a componer a Dresde, bullicio musical
- 6 Estreno en San Petersburgo. Éxito total
- 7 Forma cíclica
- 8 Aparece el *Dies Irae* (como es habitual)
- 9 3º mov: tiempo lento impresionante
- 10 Hoy en día, le gusta a todo el mundo

“Hay algo en el alma rusa que se corresponde con la inmensidad, la imprecisión e infinitud de su tierra”

Orq. Sinf. Radio Danesa

Dimitri Kitajenko

https://www.youtube.com/watch?v=b_Nm7Gduvho

III Adagio

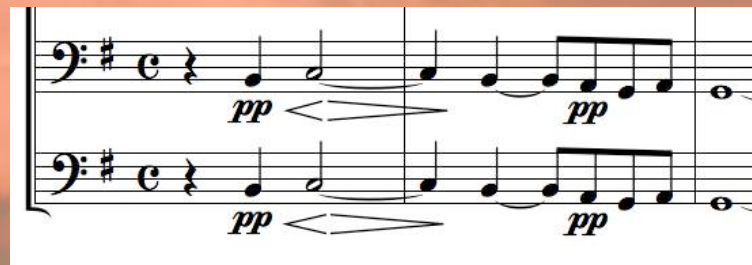
1º Parte	31:50
2º Parte (solos, y varios climax)	39:50
Coda	44:50

Eric Carmen: *Never gonna fall in love again*
(Nunca volveré a enamorarme)

<https://www.youtube.com/watch?v=jewWk8k4V5k>

I Largo. Allegro moderato

Largo	00:30
Corno inglés y allegro	5:14
Tema 2º	7:30
Secuencia repetición	12:00
Calma y reesp.	15:30

II Allegro molto (Scherzo)

Tema 1	21:20
Clarinete y Azúcar	22:30
Vuelve Tema 1	23:30
Staccatto Fugato	24:45
Bailecito	26:06
Vuelta	27:08
Coda	30:30

IV Allegro vivace

Final	47:48
	57:50

Mozart

Beethoven

El arte de escuchar

EL FESTIVAL
A TU ALCANCE

4º edición 2019
2º

Chopin

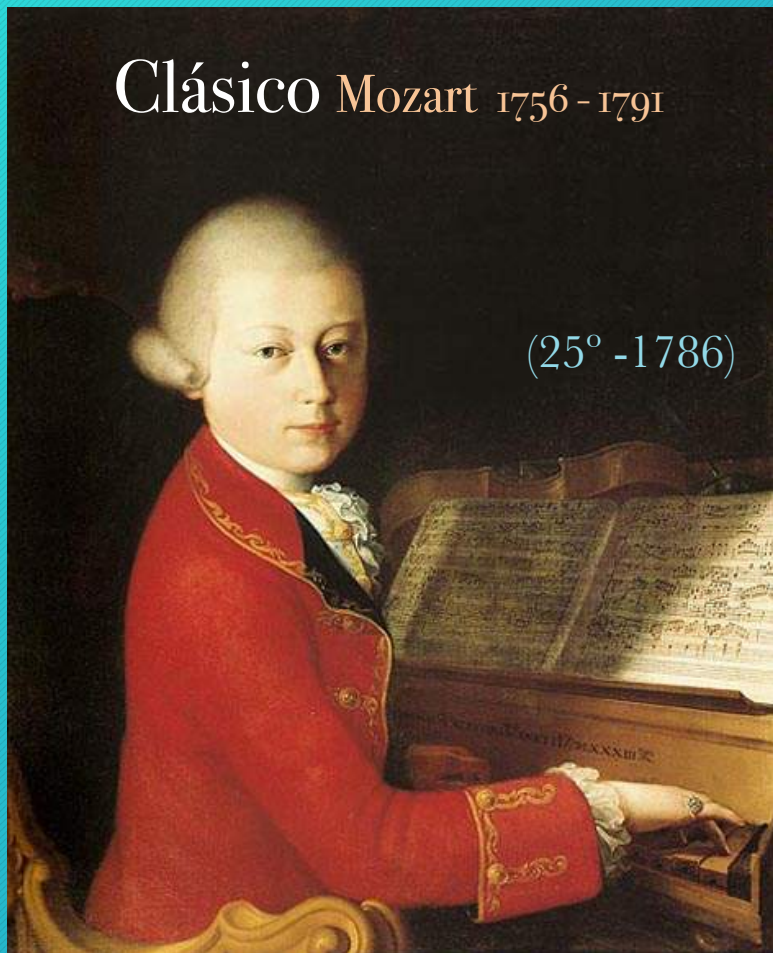
3

GENIOS PRECOCES

Conciertos de piano

Clásico Mozart 1756 - 1791

(25° - 1786)

(5° - 1806)

Clásico-romántico Beethoven 1770 - 1827

(1° - 1830)

Romántico Chopin 1810 - 1849

El concierto de piano y orquesta

Decálogo

1. Diálogo-enfrentamiento entre ambas fuerzas: piano y orq. grandes
2. Muestra de virtuosismo y de acompañamiento
3. Forma sinfónica: sonata
4. I Primeros movimientos muy desarrollados y largos
5. II Tiempos lentos melódicos e inspirados
6. III Finales en Rondó
7. Cadencias
8. La mayoría compuestos y estrenados por grandes pianistas
9. Muy agradecidos por el gran público
10. Atraviesan la historia de la música: de Bach a la actualidad

El clásico

Decálogo

1. Precocidad insultante
2. Niño “mina de oro”
3. Tocaba todo
4. Viajó incansablemente
5. Inconformista
6. Economía inestable
7. Todos los géneros
8. Infinidad de obras geniales
9. Gusta a todo el mundo
10. El rey de la sutileza

Concierto n° 25, en Do M. K. 503

Mitsuko Uchida. Orq. Fil. Viena. Riccardo Muti

<https://www.youtube.com/watch?v=WljAGbyQO9M>

I Allegro maestoso 0:00

II Andante 15:10

III Finale 22:22

- . Heroísmo beethoveniano
- . Sereno. Potente. Grande
- . Austero. Reservado. Poco tarareable. Sutil
- . Increíble manejo del material
- . Beethoven lo tocaba (lo cita en su Cto. 4º y Sinf. 5ª)

ORQ PIANO DESA CADENCIA

0:00 2:50 12:22

1:38 7:00

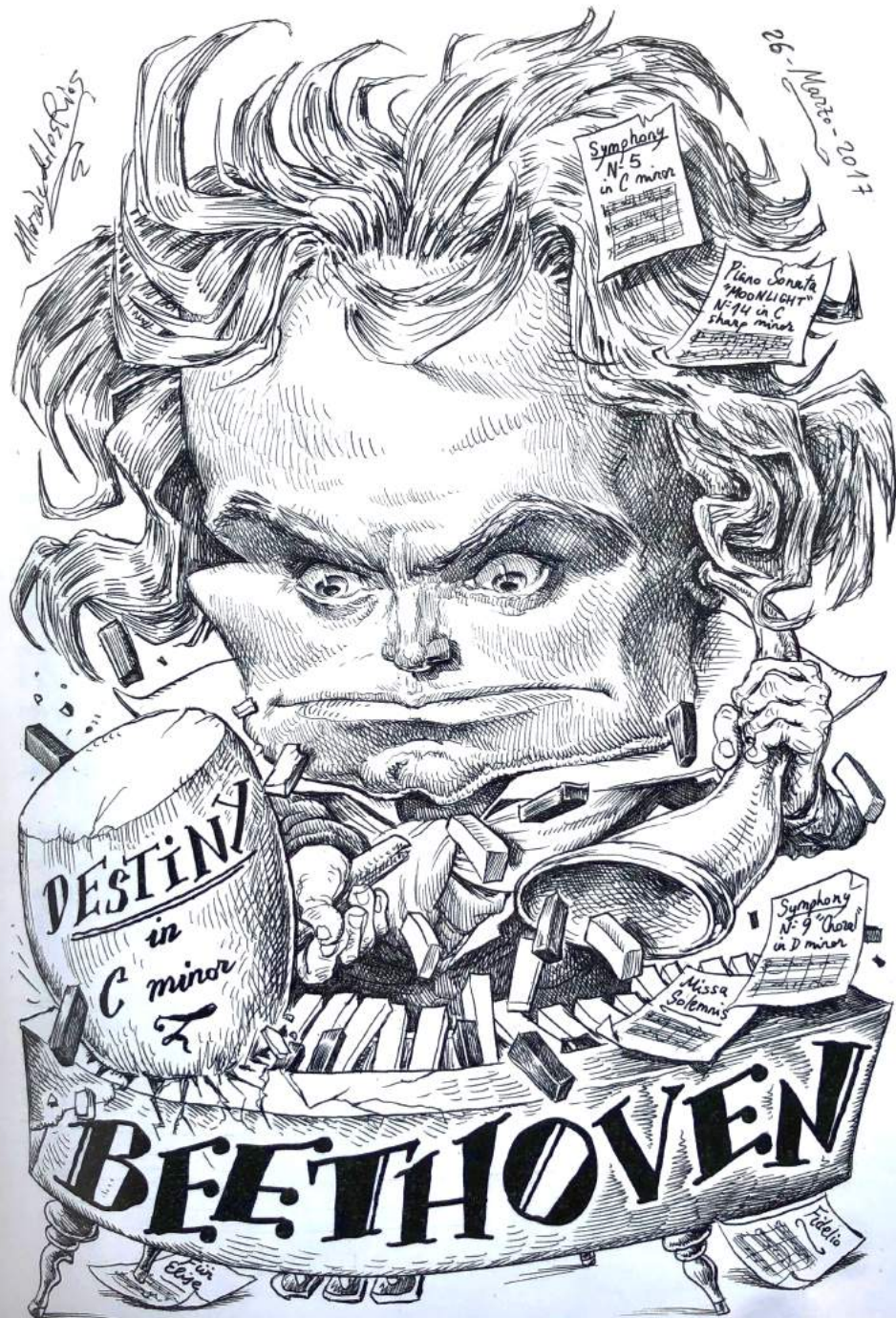
4 4 2 2 1 1 1 1

1st Movement
1st Theme

1st Movement
2nd Theme

2nd Movement

3rd Movement

De clásico a romántico

Decálogo

1. Modelo de genio y mal genio
2. Símbolo de la música
3. Prodigio en todos los sentidos
4. Improvisador y creador nato
5. Lo llevó todo al límite
6. Independiente y sufridor
7. La música es una revelación
8. Fue famoso en Viena
9. Record de referencias
10. Acomplejó a los venideros

Concierto n° 5, en Mib M. Op 73 “Emperador”

Krystian Zimermann. Orq. Fil. Viena. L. Bernstein (1989)

<https://www.youtube.com/watch?v=hDXWK3W477w>

I Allegro maestoso 0:00

II Adagio 21:10

III Rondó 30:20

- . Piano más poderoso que el de Mozart
- . Todo aumenta: más grandes, más difíciles
- . Escrito bajo los bombardeos: ritmos guerreros
- . Luminoso. Profundo. Equilibrio.
- . Influyó en todos los conciertos venideros

ORQ PIANO DESA CADENCIA

0:00 4:40 18:15

6:45

The image displays a musical score for the first three movements of the Concerto No. 5 'Emperador' by Franz Schubert. The score is presented in three horizontal sections, each with a different background color: light blue for the first movement, light orange for the second, and light red for the third. The first section, labeled '1st Movement', contains the '1st Theme' and '2nd Theme'. The second section, labeled '2nd Movement', contains the '1st Theme'. The third section, labeled '3rd Movement', contains the '1st Theme' and '2nd Theme'. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, time signatures, and notes, with some measures featuring dynamic markings like 'f' (forte) and 's' (pizzicato).

LOS CONCIERTOS DE PIANO DE BEETHOVEN

Concierto n° 1, en Do M. Op 15

Murray Perahia. Orq. Sinf. Londres. George Solti

<https://www.youtube.com/watch?v=7JdACm904DI>

I Allegro con brio 0:00

II Largo 18:04

III Rondó scherzando 29:47

Concierto n° 2, en Sib M. Op 19

Maria Joao Pires. Orq. París. Ricardo Chailly

<https://www.youtube.com/watch?v=OUypdu8yoxI>

I Allegro con brio 0:00

II Adagio 14:49

III Rondó 23:56

Concierto n° 3, en Do m. Op 37

Alfred Brendel. Orq. Festival Lucerna. Claudio Abbado

<https://www.youtube.com/watch?v=-Tm0Phjiouk>

I Allegro con brio 0:00

II Largo 17:53

III Rondó 27:25

Concierto n° 4, en Sol M. Op 58

Daniel Barenboim. Orq. StaatsKapelle berlin

<https://www.youtube.com/watch?v=HqyusM6sogM>

I Allegro moderato 0:00

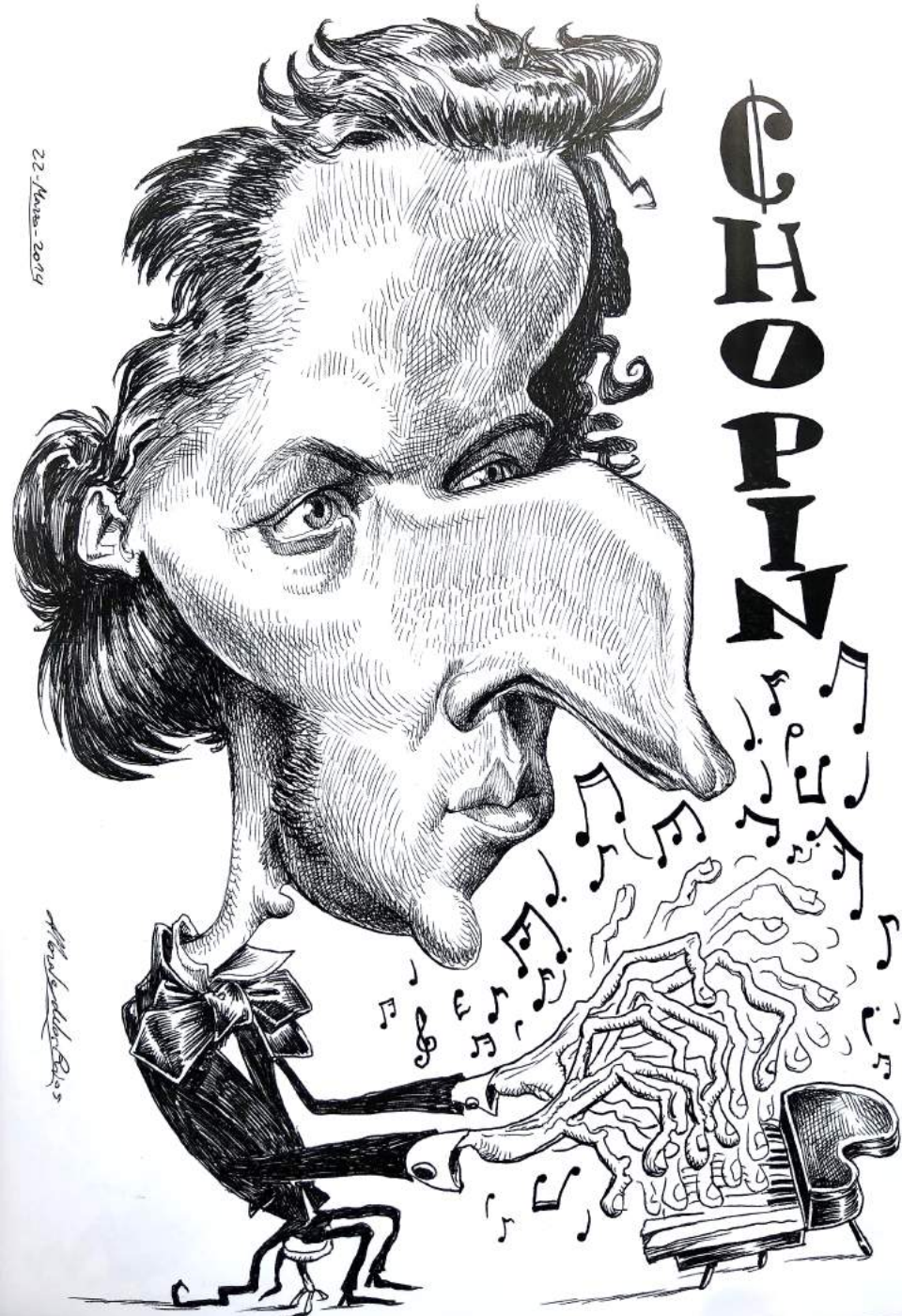
II Andante con moto 20:55

III Rondó vivace 26:10

VIRTUOSISMO

Yuja Wang: Finales

<https://www.youtube.com/watch?v=ZZyokBXgEJY>

Puro romántico

Decálogo

1. Niño polaco prodigio
2. Alucinante madurez precoz
3. Exilio y enfermedad
4. 2 personalidades: polaca y pública.
5. Inventó un nuevo piano
6. Fino, elegante, delicado
7. Llega a París con 20 años
8. Viaja a Mallorca con 28 y Sand
9. Levanta pasiones
10. Nos habla a cada uno de nosotros.

Concierto n° 1, en MI M. op 11

Seon-Jin-Cho. Orq. Fil. Varsovia. Jacek Kasprzyk (2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=614oSsDS734>

I Allegro maestoso 0:00

II Romanza 21:20

III Rondó 30:40

- . Compuesto antes que el n° 2. 19 años
- . Periodo polaco (antes de salir a París)
- . Piano grandioso con orquesta simplona
- . Cambio radical en el formato concierto
- . Hay belleza, no drama

ORQ PIANO DESA REEXP. CODA

0:00 5:00 14:45 19:10

1:25 5:30 12:00 15:28

2:35 7:35 17:35

Nostalgia, melancolía, noche, luna
Espectros (28:35)

2 temas de danza (cracoviano y pícara)

1st Movement
1st Theme

1st Movement
2nd Theme

1st Movement
3rd Theme

2nd Movement
1st Theme

2nd Movement
2nd Theme

3rd Movement
1st Theme

3rd Movement
2nd Theme

Stravinsky

Britten

El arte de escuchar

EL FESTIVAL
A TU ALCANCE

4º edición 2019
3º

Adams

 FESTIVAL
INTERNACIONAL
SANTANDER

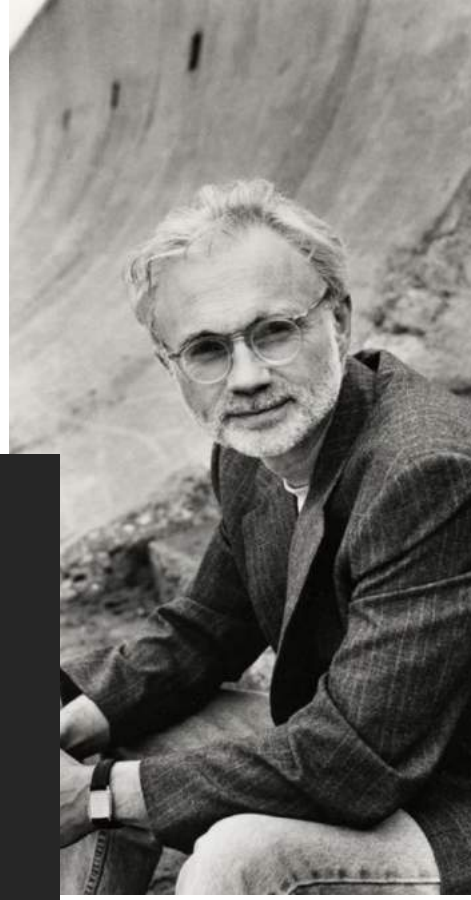
ADAMS EE.UU. 1947

BRITTEN INGLATERRA 1913 - 1976

EL S. XX MIRA ATRÁS Música de orquesta

STRAVINSKY RUSIA 1882 - 1971

Encuentro utópico en 1970
Stravinsky 88 – Britten 57 – Adams 23

Neoclasicismo musical en el s. XX

Decálogo

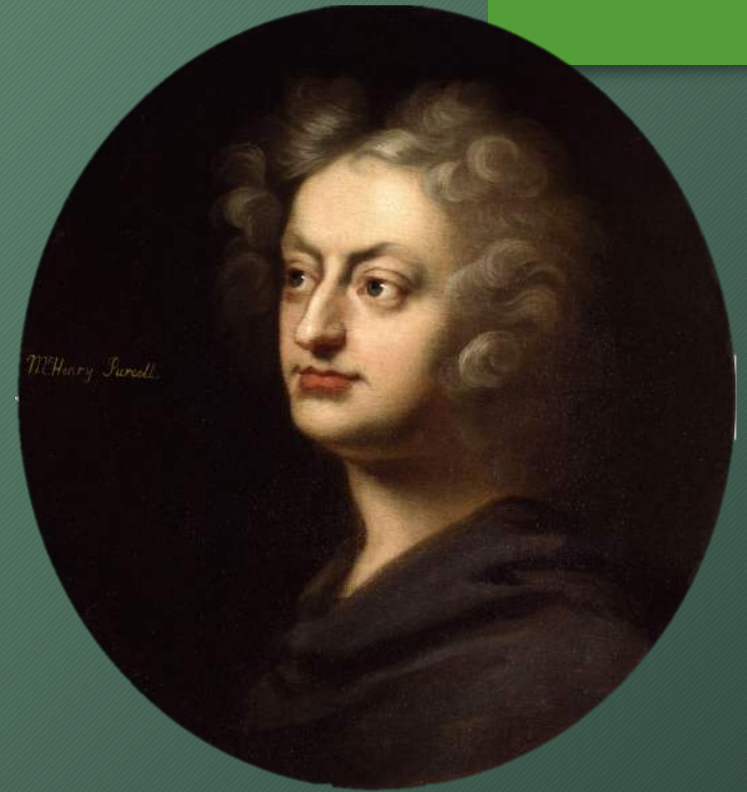
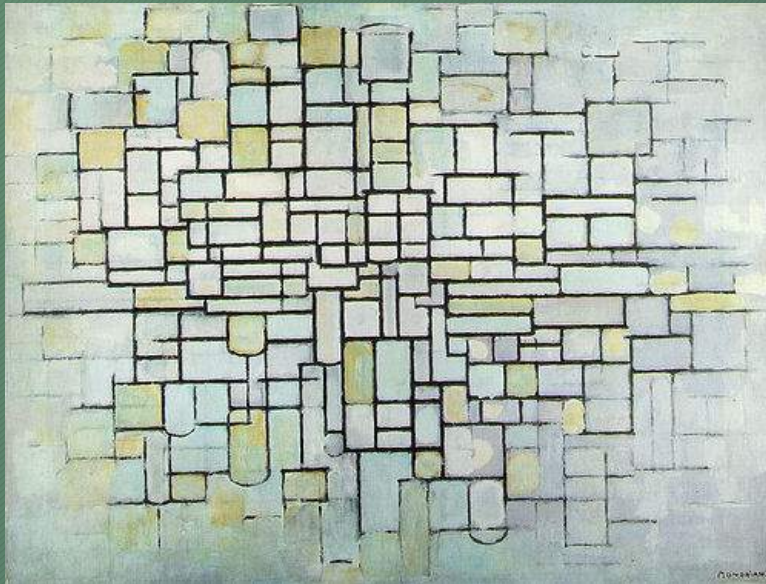
1. Una vista atrás para seguir mirando hacia delante
2. Precedentes: prerrafaelistas y Erik Satie (XIX), R. Strauss (*El caballero de la rosa*, 1910)
3. El arte del XVIII-XIX mira a los griegos y romanos. La música del XX mira al XVIII.
4. Volver a los cánones clásicos, pero con disonancias y ritmos raros
5. Periodo entreguerras (del 20 al 40)
6. Huir de la gran orquesta (cámara)
7. Huir del romanticismo (no emociones)
8. Transparencia, sencillez, fácil de escuchar
9. Stravinsky, Prokofiev, Ravel, Los Seis, Kurt Weill...
10. En España: Falla y la Generación del 27

<https://www.youtube.com/watch?v=600CSMfUhnU>

La commedia dell'arte

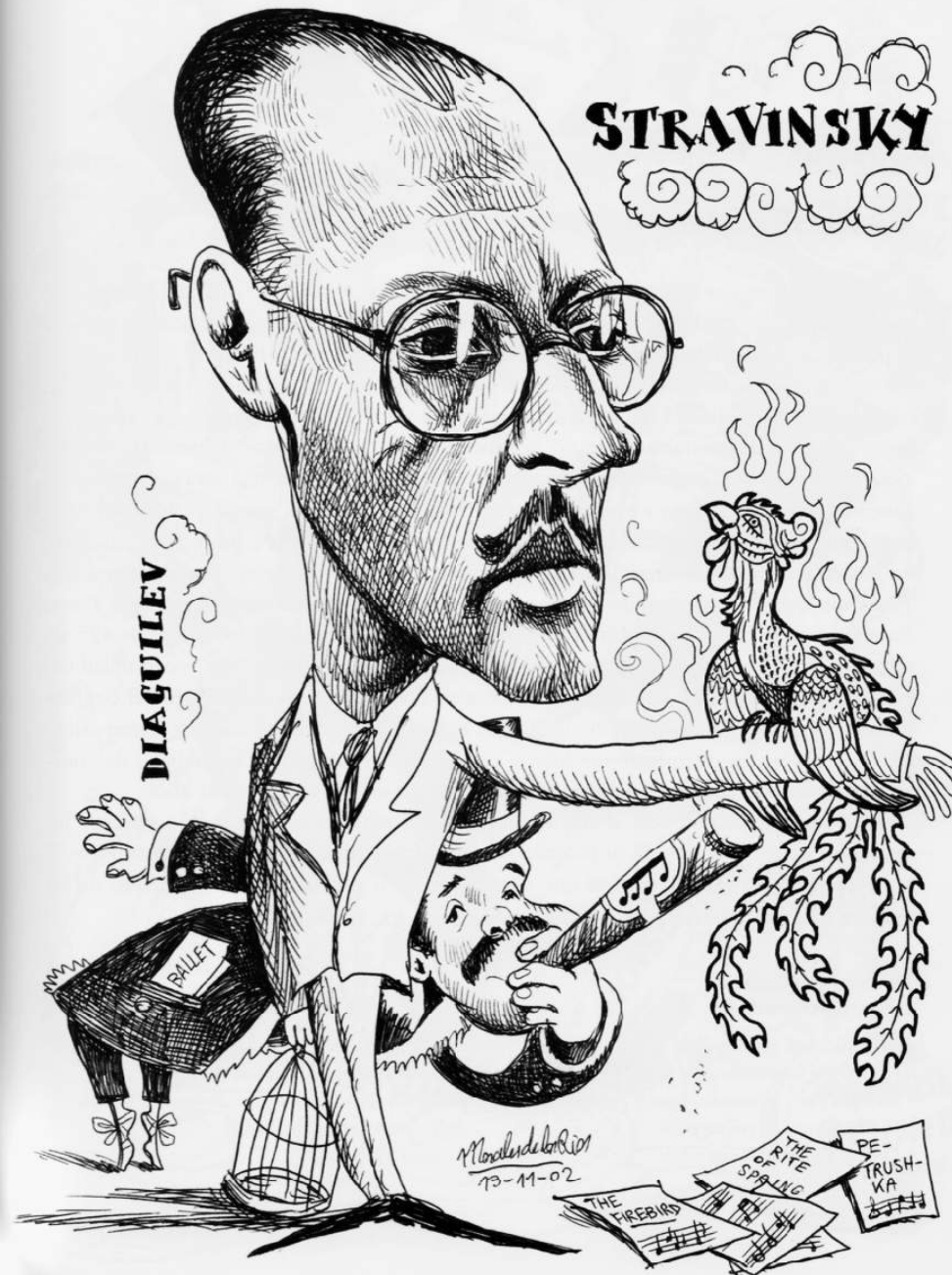
Mi
ni
ma
lis
mo

Barroco: Purcell

<https://www.youtube.com/watch?v=lvPLluBy9CY&t=303s>

<https://www.youtube.com/watch?v=VVivtti-n-w>

Decálogo

1. Abandonó Rusia en la 1ª guerra
2. Hombre de mundo: Europa, EE.UU...
3. Compositor, pianista, director
4. Músico total: domina todas las formas
5. Famoso y venerado
6. Transita en diversos estilos (Picasso)
7. Estilo ruso: al límite *La Consagración*
8. **Neoclásico**: visitó todos los pasados
9. ❤️ Coco Chanel
10. Tumba en Venecia

Músicas del XVIII

https://www.youtube.com/watch?v=GO2uW_YyeVU

Gallo 0:00, 5:45 - Pergolesi 2:05 – Wassenaer 24:20- Monza 30:17

Tarantella tocada

<https://www.youtube.com/watch?v=DaO6BuCdSwA>

Tarantela bailada

https://www.youtube.com/watch?v=2Oe6li-5_LE

Stravinsky. Pulcinella (ballet) 1920

Diaghilev – Massine - Picasso

Ballet <https://www.youtube.com/watch?v=ShIYpjSYoZI>

Orquesta <https://www.youtube.com/watch?v=37L6kyNjD4s>

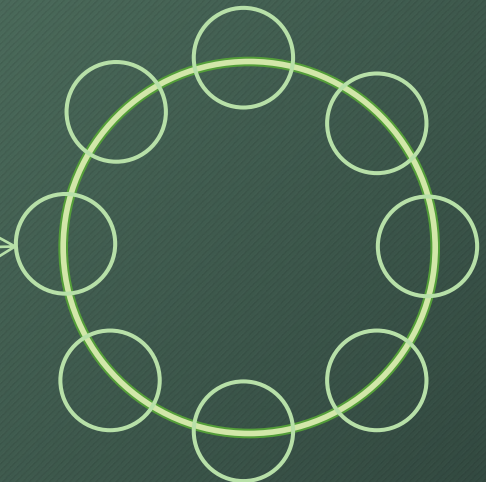
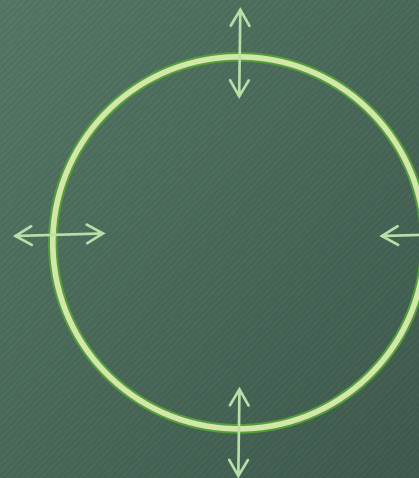
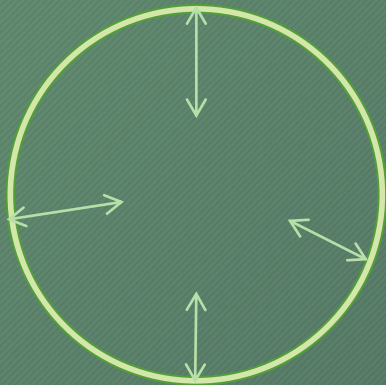
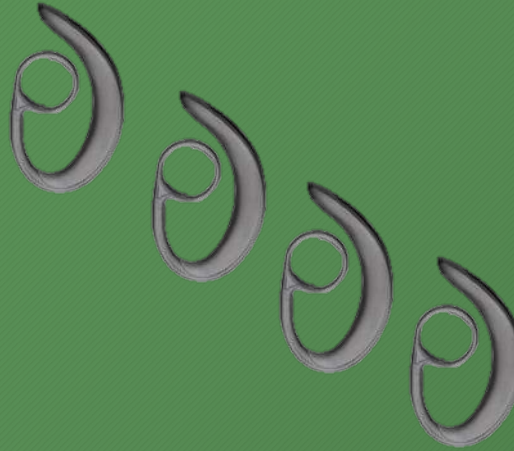
Decálogo

1. Inglés, inglés, inglés... Sir y Barón
2. Trío británico: **Purcell**, Elgar, Britten
3. Compositor, pianista, director
4. *Sinfonietta* a los 18 años
5. Controvertido: pacifista y homosexual
6. ❤️ Peter Pears
7. Independiente y aperturista: mosqueo
8. Ecléctico: antimoderno muy moderno
9. La voz: niños, óperas y *War Requiem*
10. Vida paralela con Shostakovich

Purcell: Tema de *Abdelazar*

<https://www.youtube.com/watch?v=VVivtti-n-w>

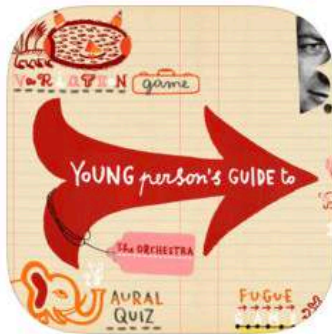

Britten: *Variaciones sobre un tema de Purcell* (Guía de orquesta para jóvenes)

<https://www.youtube.com/watch?v=-WrlwY-Kjp4>

App Store Preview

This app is only available on the App Store for iOS devices.

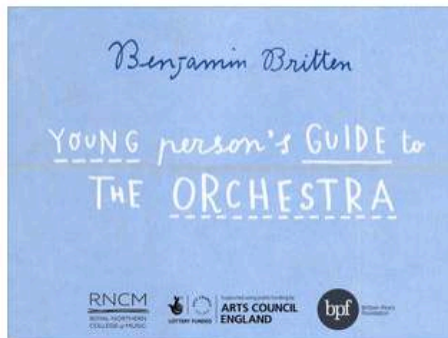
Young Person's Guide to the Orchestra by Benjamin Britten

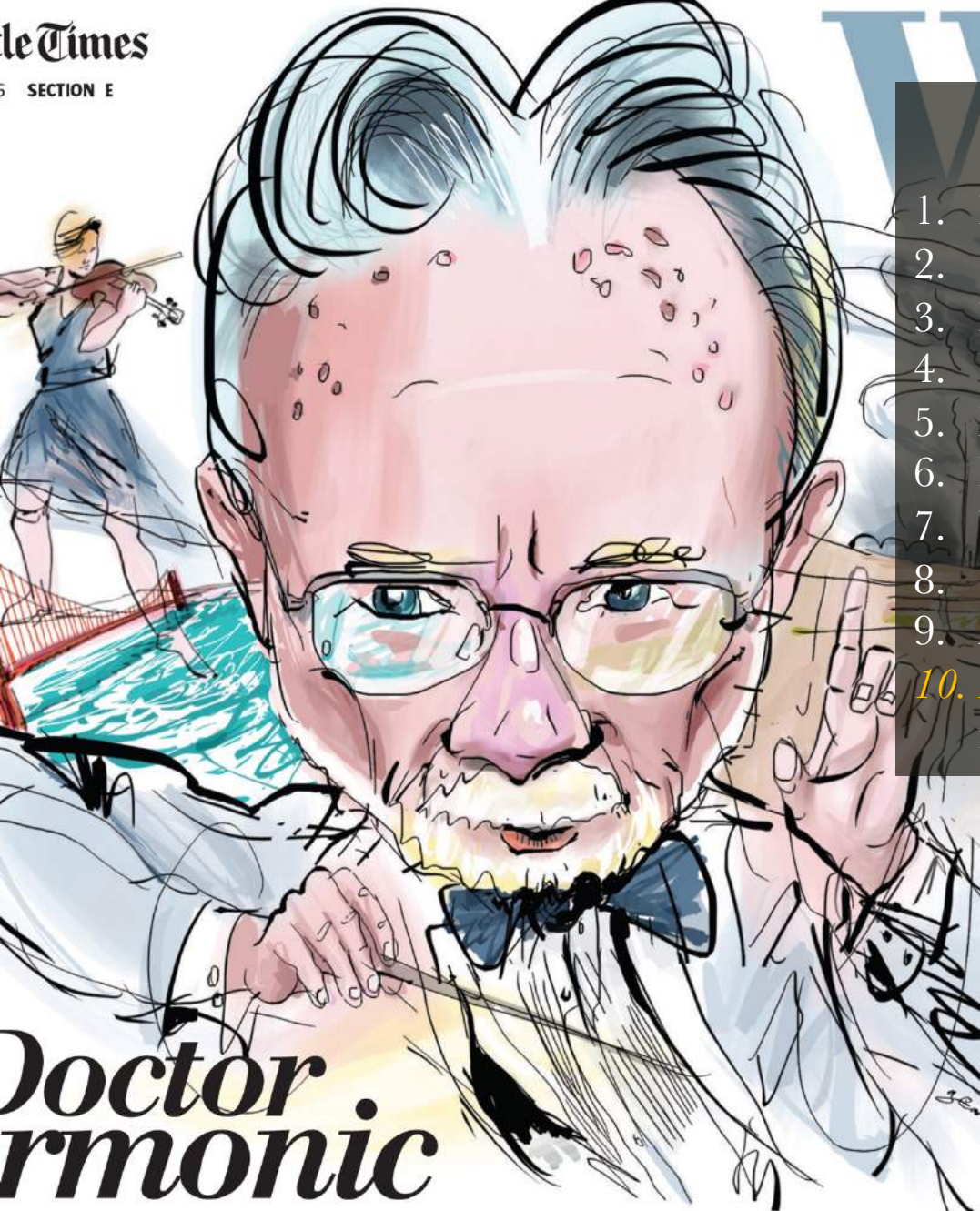
The Britten-Pears Foundation

★★★★★ 3.4, 15 Ratings

Free

iPad Screenshots

ADAMS COMES TO THE SYMPHONY TO CONDUCT HIS 'SCHEHERAZ

Decálogo

1. De EE.UU. con conocimiento de Europa
2. Compositor y director célebre
3. De niño oía Benny Goodman y Mozart
4. Libertad: en su música cabe todo
5. No a los serialistas: se fue a California
6. Influencias: John Cage y los minimalistas
7. Un post-minimalismo más emocional
8. Su primera ópera *Nixon en China* (1987)
9. Ahora es ecléctico total
10. *Harmonielehre* (Estudio de armonía), su obra más famosa (1985)

<https://magnietaylor.com/>

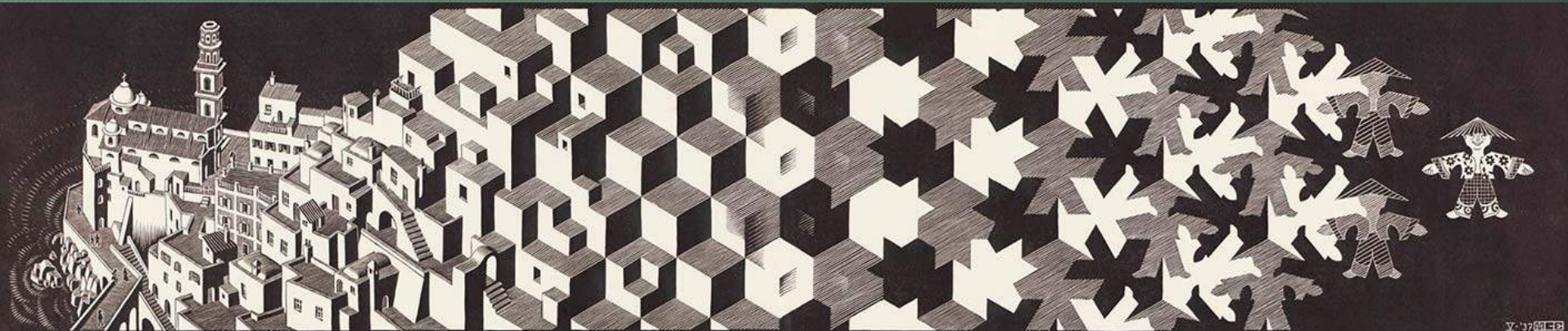

Clapping Music (Steve Reich, 1972)

<https://www.youtube.com/watch?v=QNZQzpWCTIA>

Metamorfosis 2 (M.C. Escher, 1939)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=VcLf7lKl9p4

John Adams. “Harmonielehre” (Estudio de armonía). 1985

Orquesta Sinfónica de Londres. Simon Rattle

I <https://www.youtube.com/watch?v=Aw-0ZKlu08k>

II <https://www.youtube.com/watch?v=rog0nwK894E>

II <https://www.youtube.com/watch?v=xI8ya8r7Fjc>

- I. Un petrolero despegua en la Bahía de San Francisco
Bahía (0:00) - Anhelos (9:00) - Despegue (13:40)
- II. La herida de Anfortas (El Rey pescador)
Sibelius (0:00) - 4:00 trompeta - 1º climax (6:10)
2º climax (8:20) – despedida (9:44)
- III. Maestro Eckhard y Quackie
Gran crescendo

