

LUDWIG VAN BEETHOVEN SU LEGADO AL MUNDO, A TRAVÉS DE SUS SINFONÍAS

Ludwig van Beethoven es considerado uno de los compositores más significativos de la historia de la música. Su trabajo musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo, pero, sin duda, su obra y su legado, influyó definitivamente en la evolución posterior de este arte. Hoy, conmemoramos los 250 años de su natalicio.

Beethoven, como paradigma del genio romántico, ha generado numerosos estudios en torno a ciertos aspectos de su biografía, especialmente por su vida marcada por la mala salud. Más allá de esas indagaciones, es indudable, en el caso de este insigne compositor, que la música fue un elemento de equilibrio que le permitió sobreponerse a situaciones vitales tan espinosas como las que experimentó, sobre todo con sus problemas auditivos. Así, en la vida de Beethoven, “crisis y creación aparecen constantemente unidos y podemos observar, con toda claridad, que su infatigable quehacer musical impide que la crisis se convierta en locura”. Es indudable, que en los tiempos que corren, ésto nos dice y enseña mucho.

En este seminario, nos abocaremos a las sinfonías de Beethoven, ese género que, a fines del siglo XVIII, estuvo de moda en las grandes ciudades occidentales, especialmente en Londres, París y Viena. A esta última ciudad, geográficamente, cruce de caminos, concurren figuras culturales de toda Europa que la convirtieron, bajo el imperio de los Habsburgo, en un centro de gran actividad creativa. Asimismo, junto a los Habsburgo, numerosas familias de la nobleza ejercieron un mecenazgo cultural, especialmente en la música, por lo que Viena se convirtió en un polo de atracción para músicos de toda Europa. Es el mundo en el vivió Beethoven.

Es probable que lo más conocido de las obras del célebre músico de Bonn sean sus nueve sinfonías, la mayoría de las cuales son mundialmente famosas, en especial la 5ta. y la 9na. Es por lo que, en este seminario, ahondaremos en la vida y obra de este compositor tomando, como hilo conductor, sus nueve obras sinfónicas.

Además de profundizar en estas magnas obras, abordaremos los aspectos biográficos más relevantes del compositor, su pensamiento respecto a los acontecimientos históricos que marcan su época, como éstos inspiran la obra del genio de Bonn y asimismo, el legado que hereda a las siguientes generaciones. Sin lugar a duda, toda la obra de Beethoven refleja, con meridiana claridad, “no sólo el cambio entre el gusto clásico y el romántico, entre el formalismo del primero y el subjetivismo del segundo, sino también entre el Antiguo Régimen y la nueva situación social y política surgida de la Revolución Francesa”.

Será, además, de gran interés conocer la recepción en Chile de las sinfonías de Beethoven, sus primeras representaciones y la influencia que ejercieron estas obras en los compositores nacionales.

Conociendo las profundas relaciones entre la música y las matemáticas, especialmente en el genio de Bonn, es para el Departamento de Ingeniería Industrial, de la Universidad de Santiago de Chile, un gran honor sumarse a las celebraciones que se realizan a través del mundo, por los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

El seminario es organizado, en conjunto, con

El seminario es gratuito, abierto a la comunidad y se realizará vía Zoom, los días martes, a partir del 29 de septiembre y hasta el 17 de noviembre; de 19.00 a 20.00 horas.

Se entregará un constancia de participación a quienes envíen un breve análisis de lo visto en cada una de las sesiones.

PROGRAMA

1- Beethoven y la Revolución. Martes 29 de septiembre, 19-20 horas.

Como todo buen artista, Beethoven es hijo de su tiempo. En su caso, el compositor se ve profundamente marcado por la Revolución Francesa y las múltiples consecuencias políticas y sociales que este hito histórico tuvo para toda su generación y las próximas. En esta clase abordaremos la visión de Beethoven del momento histórico que le toca vivir y cómo esos acontecimientos marcan su producción musical.

Profesor: Gonzalo Simonetti.

2- El estilo beethoveniano, martes 6 de octubre, 19-20 horas.

En esta clase conoceremos las influencias más importantes que recibe el compositor, principalmente, las de su destacado maestro, el compositor Joseph Haydn y cómo éstas ayudan a delinear el estilo personal de Beethoven. Aprenderemos también a reconocer los aspectos estilísticos más importantes que legó el compositor a las futuras generaciones.

Profesor: Tomás Koljatic.

3- Sinfonías 1 y 2, martes 13 de octubre, 19-20 horas.

Con sus primeras sinfonías, Beethoven da muestra de que el respeto por la tradición no se opone a la búsqueda de una identidad compositiva propia. En esta clase conoceremos los aspectos en los que Beethoven se mantiene dentro de la tradición y aquellos con los cuales revoluciona el género sinfónico.

Profesor: Gonzalo Cuadra.

4- Sinfonías 3 y 4, martes 20 de octubre, 19-20 horas.

En especial, la Tercera sinfonía -la Heroica- tiene una profunda conexión con los eventos políticos que se sucedían en aquella época, por lo que será importante profundizar en esos hechos históricos y ver cómo éstos marcan la composición de obras relevantes de Ludwig van Beethoven.

Profesor: Tomás Koljatic.

5- La recepción de las sinfonías de Beethoven en Chile, martes 27 de octubre, 19-20 horas.

En esta sesión analizaremos cómo fue recepcionada la obra sinfónica del genio de Bonn en nuestro país. Para ello, estudiaremos cuándo se estrenaron sus obras en Chile, bajo qué

contexto, qué escribió la crítica de aquellos tiempos y cómo influyó la música de Beethoven en los compositores nacionales.

Profesora: Daniela Fugellie.

6- Sinfonías 5 y 6, martes 3 de noviembre, 19-20 horas.

Una inmensa cantidad de personas es capaz de identificar la 5ta. Sinfonía de Beethoven, obra conocida en el mundo entero. Pero ¿sabemos por qué es tan famosa? En esta clase entenderemos el por qué esta obra es tan icónica, sin dejar de lado la 6ta. sinfonía -Pastoral, con toda su hermosura.

Profesora: Daniela Fugellie.

7- Sinfonías 7 y 8, martes 10 de noviembre, 19-20 horas.

En esta clase abordaremos estas dos obras de inmensa belleza y de plena madurez del compositor, enfocándonos en los aspectos biográficos de Beethoven que rodearon la creación de estas obras y analizando los aspectos musicales más destacados.

Profesor: Gonzalo Simonetti.

8- La Novena Sinfonía, martes 17 de noviembre, 19-20 horas.

Como gran final de curso, conversaremos sobre esta obra cumbre, no solo del compositor, sino de la humanidad. Ahondaremos en los aspectos musicales más relevantes, el contexto en la cual se escribió y el significado simbólico que ha ganado a través de los años.

Profesor: Gonzalo Cuadra.

Profesores (as):

DANIELA FUGELLIE: Doctora en Musicología, Universidad de las Artes de Berlín; directora del Instituto de Música de la UAH. Áreas de Investigación: Historia de la música docta de los siglos XX y XXI, historia cultural de la música, estudios de migración y estudios interdisciplinarios.

GONZALO CUADRA: Egresado con distinción máxima de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en las carreras de Licenciatura en Artes Mención Música y Licenciatura en Canto. Solista estable de los conjuntos: Syntagma Musicum (Universidad de Santiago de Chile), Estudio Music Antigua (Universidad Católica de Chile), y Terra Australis. En su trabajo de régisseur ha puesto en escena obras de Blow, Torrejón y Velasco, J.S.Bach, Pergolesi, Mozart, Rossini, M. A. Charpentier, Verdi y Donizetti, todas en temporadas oficiales de ópera.

GONZALO SIMONETTI: Licenciatura en Música con mención Canto Lírico, Universidad Católica de Chile; Barítono, Magíster en Canto Lírico, Musikhochschule Mannheim; Estudios de especialización en Lied, Hochschule für Musik Saarbrücken.

TOMÁS KOLJATIC: Magíster en Composición. Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Francia. Licenciado en Música, mención Composición. Pontificia Universidad Católica de Chile.