La música del siglo XX.

Proyección del documental. Presentado por Simon Rattle

SOBRE UN VOLCÁN

Primero de una colección de documentales en los que Simon Rattle explica cómo la música cambió radicalmente en el siglo XX. Todo empezó con el acorde que Wagner introdujo en su ópera Tristán e Isolda. Es un acorde que transmite la sensación de estar incompleto, como si necesitara una resolución. Con la música de la ópera como fondo, Rattle habla de la Viena de 1900.

Aparece entonces la figura fundamental de Arnold Schönberg. Aunque era conservador, se dio cuenta de que la música tonal había dado ya todo de sí, o al menos eso creía. Fue él quien la liberó de la jerarquía de la tonalidad, impuesta durante más de tres siglos. Rattle cuenta una anécdota protagonizada por un joven Schönberg y nos muestra un ejemplo de su obra Noche transfigurada, que presentó a un concurso de composición. En ella expresaba las intensas emociones relacionadas con la historia que le servía de inspiración. A uno de los miembros del jurado no le gustó nada la obra y comentó que era como si se hubiera vertido agua sobre la partitura de Tristán e Isolda y la música se hubiera emborronado.

Aunque el comentario era despectivo, en el fondo contenía algo de verdad, no por el rechazo del jurado, sino porque en la obra se intuía el final del Romanticismo y, al mismo tiempo, se anunciaba la llegada de una música nueva.

Rattle continúa su recorrido y se encuentra con Webern y Berg, dos de los discípulos de Schönberg, quien acababa de decir adiós a una música caduca. La música ya no debía seguir las leyes jerárquicas impuestas por la relación entre la tónica, la dominante y la subdominante. Todas las notas tenían el mismo valor.

Llegaba así el final de unas leyes que ya no servían a los compositores. Nació la escala de doce notas y comenzaron a crearse nuevas reglas que cada autor aplicaba de manera diferente. Años después, cada uno utilizó las doce notas de un modo particular, dando lugar a nuevas corrientes y tendencias. Había nacido una nueva forma de hacer música. El inicio del siglo XX nos trajo una importante selección de obras innovadoras. Fue necesario estudiarlas y aprender a escuchar cómo la música nos descubría un universo nuevo.

Sin embargo, estamos ya en el siglo XXI y todavía nos cuesta entender la música del siglo pasado. Simon Rattle, con este documental, nos ofrece algunas claves para comprender la música del siglo XX, que sigue siendo, en buena medida, una gran desconocida.

Emiliano Allende

miércoles 25

de noviembre

17:30 h.

Entrada libre hasta completar aforo

Museo de las Ferias

Semana Internacional de la Música
Medina del Campo

SIMON RATTLE

Nació el 19 de enero de 1955 en Liverpool, Inglaterra. Estudió en la Royal Academy of Music de Londres, donde comenzó a desarrollar una trayectoria vinculada tanto a la interpretación como a la formación musical. Desde sus primeros años mostró un especial interés por el repertorio sinfónico y por las obras de los compositores del siglo XX.

Su reconocimiento internacional llegó principalmente durante su etapa al frente de la City of Birmingham Symphony Orchestra. Rattle fue su director principal y asesor artístico desde 1980, y asumió la dirección musical en 1990. Durante los dieciocho años que permaneció junto a la formación, consiguió situarla entre las orquestas más importantes del Reino Unido. Su trabajo incluyó la difusión de obras contemporáneas y numerosos proyectos destinados a acercar la música clásica a nuevos públicos.

En 2002 fue nombrado director titular y artístico de la Filarmónica de Berlín, una de las orquestas más prestigiosas del mundo. Permaneció en el cargo hasta 2018 y dirigió programas que abarcaron desde Bach, Beethoven y Mahler hasta compositores contemporáneos. Su interés por ampliar el repertorio y por presentar la música desde perspectivas diferentes se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles de su etapa berlinesa.

En 2017 asumió la dirección musical de la London Symphony Orchestra, con la que mantuvo una intensa actividad hasta 2023.

Desde la temporada 2023-2024, Simon Rattle es el director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera y del Coro de la Radio de Baviera, con sede en Múnich. Su repertorio incluye música barroca, clásica, romántica y contemporánea, así como versiones concertantes de ópera. En esta nueva etapa también ha impulsado proyectos dedicados a la interpretación con instrumentos originales, la formación de jóvenes músicos y la participación de intérpretes profesionales y aficionados.

Sus interpretaciones se caracterizan por la atención al detalle, la claridad de las estructuras y la búsqueda de una expresividad adecuada a cada obra. Su dedicación a la educación musical y a la creación de nuevos públicos ha acompañado siempre su actividad artística. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el título de caballero en 1994, la Orden del Mérito del Reino Unido en 2014 y el Premio Ernst von Siemens de Música en 2025. Su trayectoria lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la dirección orquestal contemporánea.

