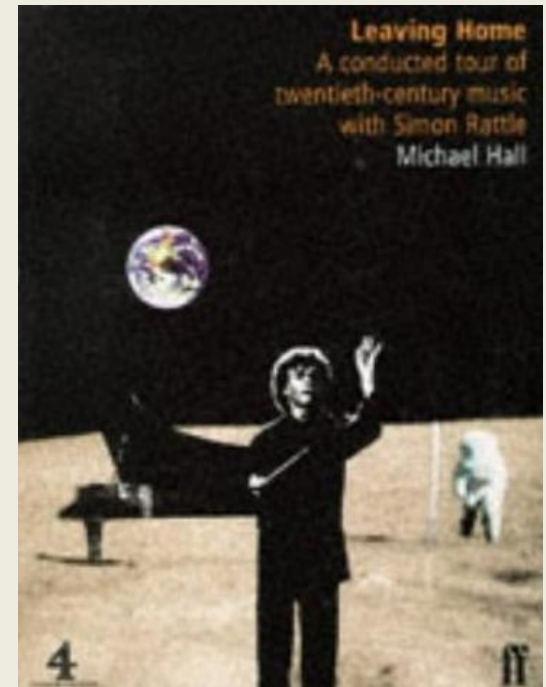
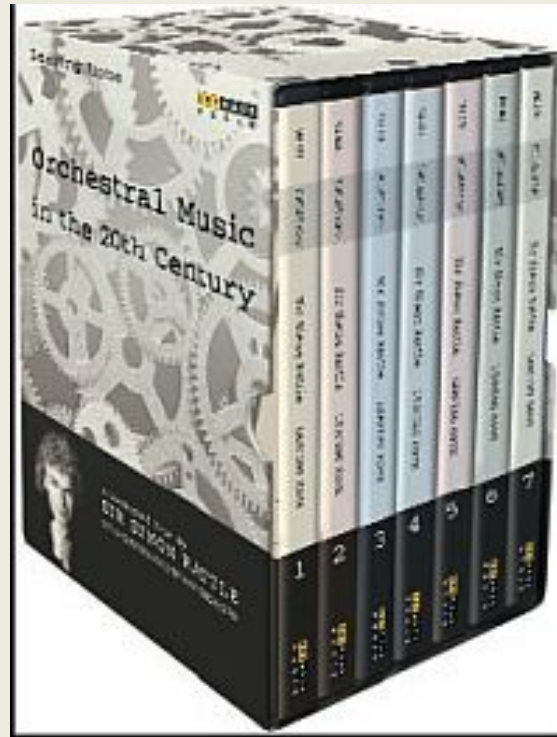
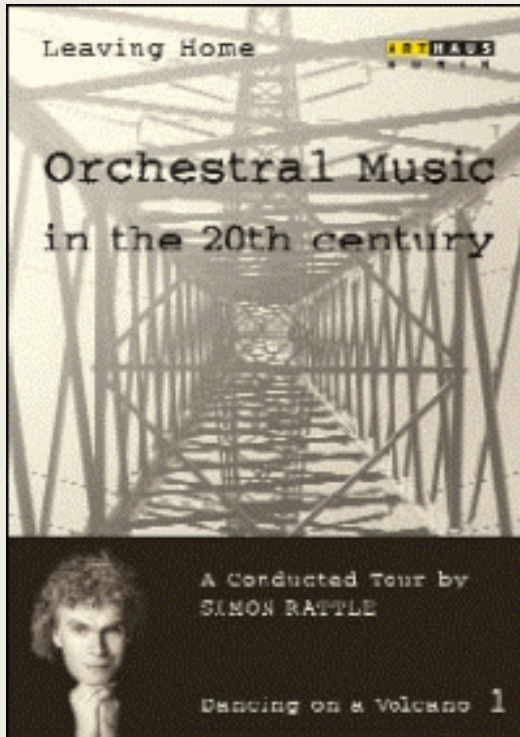

LEAVING HOME

Abandonando la tonalidad

“Simon Rattle dirige un viaje por la música del siglo XX”

QUIÉN ES SIMON RATTLE

Director principal de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham entre 1980 y 1998.

Desde 2002 director de la Orquesta Sinfónica de Berlín

- A diferencia de directores con múltiples puestos y ocupaciones, Rattle concentró su tarea en Birmingham hasta el punto de convertir un conjunto local en una de las mejores orquestas del mundo.**
- Se propuso superar el repertorio tradicional mediante obras del romanticismo tardío, los neorrománticos y la música moderna.**
- Ha impulsado la presentación de composiciones poco conocidas y estrenado obras del siglo XX.**
- Una música para la vida: convencido del poder social de la música, la ha acercado a jóvenes de muy diverso origen.**

LEAVING HOME

Abandonando la tonalidad

- **Una introducción a la música del siglo XX**
- **Presentada por el director de orquesta Simon Rattle**
- **Producida por London Weekend Television para el Canal Cuatro de Canadá**
- **Siete programas cada uno con duración de una hora**
- **Existe colección de siete discos con formato de DVD**
- **Libro compañero de la serie: *Leaving Home*, de Michael Hall, publicado en 1996. ISBN 0-171-17877-4.**

IMPORTANCIA DE LA SERIE

- **Con pocas excepciones, la música del siglo XX no ha tenido mucha acogida por parte de los aficionados.**
- **Después de los grandes del Romanticismo, aceptar y disfrutar a Mahler y Stravinski no es fácil.**
- **Hay mucho desconocimiento y el repertorio usual de las salas de concierto no ayuda.**
- **Estamos dominados por la tonalidad típica de la música occidental.**
- **Es necesario educar la sensibilidad. Es necesario escuchar, escuchar y volver a escuchar.**

OBJETIVOS DE LA SERIE

- **Despertar el interés en la música del siglo pasado.**
- **Señalar atributos, compositores e hitos.**
- **Mostrar relaciones con otras expresiones artísticas y con el contexto histórico y social.**
- **Presentar extractos de obras sobresalientes.**
- **Acompañar los ejemplos musicales y los comentarios de Rattle con filmes de archivo, fotografías e imágenes sugerentes.**

**UN PANORAMA Y UNA GUÍA PARA
APRECIAR LA MÚSICA DEL SIGLO XX**

CONTENIDO DE LA SERIE

- 0. Una visión del siglo**
- 1. Danzando al pie del volcán**
- 2. Ritmo**
- 3. Color**
- 4. Tres viajes por un oscuro paisaje**
- 5. América**
- 6. Después del despertar**
- 7. La música de hoy**

HABLA RATTLE

La génesis de *Leaving Home* surge de mi deseo de llevar a un público más amplio la música de nuestro maravilloso y enfurecedor siglo.

Intento juntar algunas de las conexiones sin las cuales este viaje artístico parecería desconcertante.

Al principio me preguntaba: ¿Cómo podría domar esta fiera incotrolable o al menos explicarla?

La música del siglo XX es una mina de oro inagotable. Ojalá la serie anime a la gente a su propia exploración.

HABLA HALL

El libro está basado en la serie de televisión, tiene su mismo formato y se concentra en su misma música.

Cuando es posible, presenta compositores y obras que los criterios de selección y las limitaciones de tiempo de la televisión obligaron a excluir de la serie.

Los tres primeros programas se ocupan de la crisis de la tonalidad, así como de las nuevas concepciones del ritmo y el color.

Los dos siguientes se refieren a la música de Europa del Este y a la de los Estados Unidos.

Los dos últimos hablan de la música compuesta desde la Segunda Guerra Mundial.

**ELEMENTOS CENTRALES
DE CADA UNO DE LOS
CAPÍTULOS**

0. UNA VISIÓN DEL SIGLO

- **Ha sido un siglo de emigración y exilio.**
- **La serie es una metáfora de una época en la cual desaparecieron todas las certidumbres sociales, políticas y artísticas.**
- **Fue el siglo más violento de la historia pero su comienzo fue de cierta prosperidad.**
- **El siglo XX empieza realmente con la Segunda Guerra Mundial (recordar el “Siglo corto” del historiador Hobsbawm).**
- **Schönberg abandona la tonalidad y Stravinsky exalta el ritmo.**

1. DANZANDO AL PIE DEL VOLCÁN

- **La tonalidad es vista como parte de un orden social, como la perspectiva lo es de la pintura y como la jerarquía lo es del orden político.**
- **El famoso acorde de “Tristán e Isolda”.**
- **Mahler anticipa caminos futuros.**
- **Freud muestra el poder del inconsciente.**
- **Schönberg formula su sistema de las 12 notas.**
- **La Segunda Escuela de Viena.**
- **Algunos bailaban mientras se derrumbaba un mundo y se iba a iniciar la Primera Guerra Mundial.**

2. RITMO

- **En el principio fue el ritmo.**
- **“La consagración de la primavera”, de Stravinski, es una metáfora aplicada al agrietamiento de un mundo que se extingue.**
- **Cambios de paradigma en el arte: Stravinski en música, Picasso en pintura, Joyce en literatura...**
- **Varese: “Es una era de velocidad, síntesis y dinámica... No soy un músico; trabajo con ritmos, frecuencias e intensidades. Las melodías son los chismes de la música”.**

3. COLOR

- **Los acordes en Wagner tienen que ver con desarrollo, tensión y alivio, en Debussy con la gloria de sus propiedades intrínsecas, sus propios sonidos.**
- **El color podría ser una forma en sí mismo.**
- **Schönberg compone “Colores” tal vez como una fantasía para el futuro.**
- **La versión orquestal de “Anotaciones”, de Boulez, va del blanco y negro del piano a un caleidoscopio.**

3. TRES VIAJES POR UN OSCURO PAISAJE

- **Vínculos entre música y política. Expresión musical de verdades que no podrían decirse en palabras sin graves consecuencias.**
- **Viaje hacia la verdad: Dmitri Shostakovich**
- **Viaje hacia el exilio: Béla Bartók.**
- **Viaje hacia la libertad: Witold Lutoslawski.**

5. AMÉRICA

- **Un diálogo entre diferentes culturas mezcladas a gran velocidad.**
- **“Ragtime”:** “ragged time” o uso de síncopas, y “ragging” o tomadura de pelo.
- **Se dice que los negros adoptaron el piano por su capacidad de imitar los instrumentos de África. Un piano percusivo (sin utilización del pedal).**
- **“Rhapsody in Blue”, de Gershwin, es a Nueva York lo que los valeses de Strauss son a Viena.**
- **Una música que mira con generosidad y esperanza hacia el futuro.**
- **Ives, Copland, Carter, Bernstein, Cage , Glass...**

6. DESPUÉS DEL DESPERTAR

- **“Las revoluciones deben ser tanto soñadas como preparadas”**: Pierre Boulez.
- **Schönberg se apoya en la tradición heredada de Brahms y Wagner, Stravinsky recibe la tradición que le pasa Rimsky-Korsakov.**
- **Si Dostoevski dijo que toda la literatura rusa viene del manto de Gogol, entonces toda la música desde 1950 viene de “Gruppen”, de Stockhausen: Kurtág.**
- **Britten, Tippett, Dallapiccola, Boulez, Messiaen, Stockhausen, Nono, Xenakis, Berio...**

7. LA MÚSICA DE HOY

- **“Arco iris después de la tormenta”**: Rattle.
- **La ligereza como valor que sustituye la pesadez antes considerada como profundidad.**
- **La estructura del serialismo es remplazada por subjetividad, sensualidad tonal, emoción y expresividad.**
- **“El propósito más importante del arte es transformar el tiempo”**: Gubaidulina.
- **Berio, Werner, Gubaidulina, Ligeti, Kurtág, Knussen.**

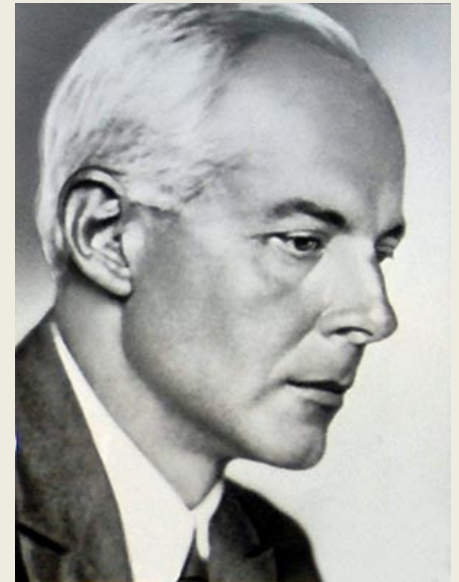
TRES GRANDES DEL SIGLO XX

Igor Stravinski
1882-1971

Arnold Schönberg
1874-1951

Béla Bartók
1881-1945

“Menos directo y rutilante que Stravinski, menos dogmático que Schönberg, Bartók es quizás el más profundamente musical de los tres y el que mejor manifiesta un desarrollo orgánico.”

Arthur Honegger