



Rebeldes y revolucionarios: repensando el formato de concierto a través de James Rhodes

Autores: Pep Gorgori y Miriam Perandones



CÁTEDRA
**Leonard
Cohen**

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
DE LAS LETRAS 2011

Centro Niemeyer



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Sabadell
Fundación

CROSS
BOOKS

autos
villa

AUTOCARES
EpiFanio

M
MEDINA
autocares



Cabo Peñas
AUTOCARES

ALCOTAN

La música clásica vive un momento apasionante. Tras siglos de evolución más o menos lenta, los cambios en las sociedades occidentales y las nuevas tecnologías están cuestionando muchos dogmas de esta disciplina artística. El público del siglo XXI tiene poco que ver con el del siglo XIX. Además, hace mucho que los conciertos en directo no son la única opción para el disfrute de la música. Frente a un público que escuchaba la mayoría de las composiciones por primera y única vez en la vida, tenemos un público que puede prepararse los conciertos escuchando innumerables versiones de cada obra en Spotify o Youtube.

Nuestro universo sonoro ha cambiado para siempre. El futuro está aquí, y no podemos ignorarlo. Este proyecto es una llamada a buscar respuestas a las preguntas que se nos plantean, viviéndolas no como el ocaso de una era, sino como un sinfín de nuevas posibilidades creativas.

LOS CONCIERTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

La historia de los conciertos va estrechamente ligada a los lugares donde se han celebrado actividades musicales.

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE

La música es tan antigua como la humanidad. En la prehistoria, hombres y mujeres hacían música en espacios abiertos, desde el claro de un bosque a las calles y plazas de un poblado. Esta práctica continúa hoy con música académica y sobre todo, popular y/o tradicional.

IGLESIAS

En época medieval (476-1492), las iglesias se convirtieron en espacios de cultura, y la música fue un gran vehículo para difundirla. Las misas y los oficios convirtieron los edificios sagrados en lugares donde hacer y escuchar la mejor música del momento. Alrededor de 1620, una serie de conciertos vinculados a las celebraciones de la iglesia de Santa María de Lübeck, en la Europa Protestante, son uno de los primeros ejemplos de ciclos de conciertos organizados en Europa. Se los conocía como *Abendspiel* o *Abendmusik*.

¿Sabes qué es un ciclo de conciertos?
¿Hay alguno en tu ciudad o población?
¿Y en poblaciones cercanas?

SALONES

Reyes, nobles y burgueses vieron también en la música una manera de amenizar su ocio y demostrar su nivel económico y cultural, especialmente a partir del siglo XVIII. Los salones de sus palacios y casas fueron escenario de los estrenos de muchas de las grandes obras del Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo.

El ambiente era informal y el público no siempre estaba verdaderamente interesado por lo que sonaba, sino por las relaciones personales o profesionales que se entablaban.

SALAS DE CONCIERTOS

Con la proliferación de Sociedades Musicales -asociaciones donde se agrupaban melómanos para hablar de música y organizar conciertos-, fueron también estandarizándose los lugares donde se celebraban audiciones. Durante el siglo XIX se funda la mayoría de los que aún hoy se consideran los grandes auditorios y teatros de ópera europeos.

¿Conoces alguna sala de conciertos en tu ciudad o en ciudades cercanas?
¿Y lejanas?

¿DÓNDE SE ESCUCHARÁ MÚSICA EN DIRECTO EN EL FUTURO?

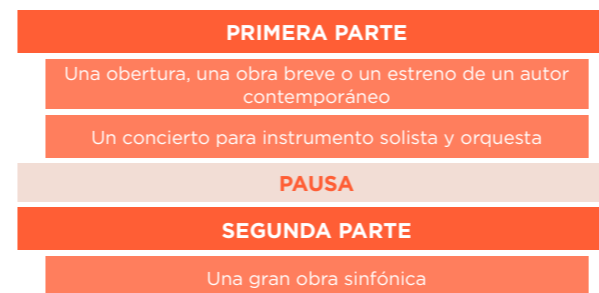
¿Has asistido a conciertos de música clásica en lugares que no fuesen propiamente auditorios?
¿Cuáles? ¿Has ido a algún concierto al aire libre?
¿Qué tipo de música se interpretaba?

¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene organizar conciertos en lugares como museos, grandes parques, playas, cafés o bares?
Piensa en aspectos como la cantidad de gente que puede asistir y el tipo de público que puede ir en cada caso, el repertorio, las necesidades técnicas de sonido o imagen...

¿Has visto algún concierto a través de internet, en plataformas como MediciTV, el Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín, YouTube, Facebook, Instagram, etc?
¿Qué te parecen estas retransmisiones?

DIVERSIDAD DE LOS FORMATOS EN CONCIERTOS INSTRUMENTALES DE LA MÚSICA CLÁSICA

Lo que hoy entendemos como concierto de música clásica es un formato que se fue acuñando durante décadas, a partir del siglo XVIII y especialmente en el XIX. Habitualmente, dura alrededor de dos horas y tiene esta estructura:



Si es un concierto para piano, suele tener, también, dos partes. Con todo, este no es el único formato que se ha dado a lo largo de la historia, y ha convivido con otros, como por ejemplo:

MISCELÁNEAS. Eran conciertos protagonizados por varios cantantes acompañados por un pianista o un pequeño grupo de cámara. Incluían oberturas de óperas intercaladas entre arias, duetos y concertantes o incluso coros más o menos famosos, de diferentes autores y estilos.

RECITALES. Conforme fue poniéndose en valor la figura del intérprete, se fueron generalizando los recitales en los que éstos lucían sus capacidades. Liszt y Chopin, por poner dos ejemplos, forjaron su fama en estos conciertos donde la improvisación al piano tenía una presencia destacada.

¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONA EL FORMATO DE LOS CONCIERTOS?

¿Cómo se relaciona la música clásica con otras disciplinas artísticas?

Busca ejemplos de conciertos en los que se combinen música clásica con artes plásticas, teatro, videoocreación, circo...

¿Cómo influye el uso de la tecnología en los conciertos de música clásica?

Busca ejemplos de experiencias con *mapping*, realidad virtual, amplificación...

Mira esta charla/concierto de James Rhodes.



¿Qué aportan al público sus explicaciones? «Música y el yo interior | James Rhodes | TEDxMadrid»
<https://youtu.be/QUUFb-1hBtw>

Busca vídeos o prensa sobre Rhodes y piensa en los aspectos que lo hacen distinto: ¿cómo viste? ¿habla al público durante los conciertos?

¿Crees que cada espacio está vinculado a un tipo de concierto? (por ejemplo, la música rock con espacios abiertos, o la sinfónica en auditorios).



¿Qué opinas de la interpretación de música clásica en un bar? Mira la formación barroca asturiana Forma Antiqua en el Café Comercial de Madrid.
<https://www.youtube.com/watch?v=10FuguB71Bw>



También es muy interesante la mezcla de Barroco con *beatboxing*... <https://www.youtube.com/watch?v=r5hOyasj5Zo> (L'Arpeggiata, minuto 1).

Compara cómo es asistir a un concierto de músicas populares urbanas (rock, pop...) o a uno de música clásica.

Reflexiona sobre los siguientes parámetros: vestimenta, amplificación de sonido, espacio o espacios donde se toca, utilización de las redes sociales antes, durante y después del concierto, actitud del público (¿habla, canta, baila, aplaude...? ¿Dónde lo hacen o no, y por qué)

¿Cómo te imaginas un concierto de música clásica diferente a lo habitual al que te gustaría asistir? ¡Haz una propuesta!

MARKETING

A lo largo de la historia, muchos músicos han tenido que ser innovadores a la hora de buscar nuevas maneras de conectar con su público y poder seguir viviendo de la música. Estos son algunos ejemplos:

HÄNDEL. Prácticamente arruinado por el desembarco de compañías italianas de ópera en Londres, tuvo que reorientar su negocio de teatro musical hacia el oratorio. A esta hábil maniobra, que le permitió reconectar con su público, debemos algunos hitos fundamentales del repertorio europeo.

MOZART. Siendo solamente un niño, su padre Leopold se embarca en un verdadero *tour* por Europa presentando a reyes y pontífices los talentos de su vástago. Esta es la semilla de una fama que, construida sobre una verdadera genialidad, ha llegado a nuestros días.

LISZT. En 1837, Liszt ofrece un recital de piano para 3.000 personas en *La Scala* de Milán. Tiene que vencer las reticencias de muchos expertos que consideraban que la música para piano debía ser interpretada en salas pequeñas, y no para el gran público. Su sentido del espectáculo revolucionó el formato de los conciertos.

¿CUÁLES SON HOY LAS HERRAMIENTAS DEL MARKETING A DISPOSICIÓN DE LOS MÚSICOS?

¿Qué papel juegan las redes sociales en la relación entre los músicos y su público?

¿Es importante tener los correos electrónicos de los fans para poderles enviar comunicaciones? ¿Cómo se pueden conseguir sus correos? Piensa en las newsletters de grupos musicales a las que estés suscrito.

Si has ido últimamente a algún concierto de un grupo que te gusta, ¿cómo has sabido cuándo y dónde tocaba?

BIBLIOGRAFÍA

- *Beyond talent*, de Angela Myles Beeching (Oxford University Press, 2005). Las cualidades de un músico actual debe tener, más allá del talento musical, y cómo cultivarlas.
- *Listening in Paris*, de James H. Johnson (University of California Press, 1995). El ambiente musical del París de finales del siglo XVIII nos da que pensar sobre la recepción de muchas de las obras que hoy tenemos por sagradas.
- *La gran transformación en el gusto musical*, de William Weber (Fondo de Cultura Económica, 2011). De la época de Haydn a la de Brahms, la programación de conciertos experimentó cambios cruciales que nos ayudan a entender nuestra época.
- *El triunfo de la música*, de Tim Blanning (Acanalado, 2011). El autor sostiene y argumenta que, en la actualidad, y contra lo que pueda parecer, la música vive el mejor momento de su historia con diferencia. Lleno de oportunidades que hay que saber aprovechar.

JAMES RHODES

«Es una chorrada separar la música clásica como si fuera algo muy elevado, pijo o más culto. La música es música». (James Rhodes, entrevista en *La opinión de Málaga*, junio de 2019).



Famoso por sus colaboraciones en diferentes medios de comunicación, el escritor y pianista James Rhodes se esfuerza por dar a conocer su gran pasión, la música, al mayor número posible de personas. Para ello no duda en usar un lenguaje y unas formas que conectan directamente con un público joven y no especializado.

Su nuevo libro, *Playlist*, está pensado para escuchar y comentar diferentes obras de grandes compositores. ¿El objetivo? Acabar con los prejuicios de los jóvenes hacia la música clásica: «Lee el libro, escucha las obras de la lista de reproducción que he creado para ti y después, si quieres, no vuelvas a escucharla nunca; al menos entonces lo harás con la certeza de que le has dado una oportunidad y no te ha gustado nada; sin embargo, tal vez, solo tal vez, te deje sin palabras y mejore tu vida un poquito».