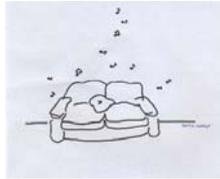

El Sofá musical

Un taller para descubrir, escuchar y conectar con la música clásica

El Sofá musical

El Sofá musical es un espacio acogedor y abierto a todos/as desde el cual resulta sumamente fácil y agradable acercarse al mundo de la música clásica. El poder armonizador de la música nos permite recrearnos y centrarnos cada vez que tomamos el tiempo de escuchar de forma consciente. Así, con oídos nuevos, descubrimos el mensaje que cada obra musical lleva dentro.

El Sofá musical es un taller organizado en diferentes **charlas-audiciones interactivas** que permiten sensibilizar a los participantes al mensaje y encanto especial de las obras presentadas. Exploramos elementos significativos del **contexto histórico, social y cultural en el cual que nace cada obra en cuestión**. A partir de allí tenemos en mano algunas llaves para meternos en la piel de sus autores, los compositores, y descubrir junto a ellos cual puede ser el mensaje de su música para nosotros hoy en día.

Los Sofás musicales ofrecen a un público adulto la oportunidad de

- ♪ acceder al mundo de la música clásica de una manera fácil e interactiva
- ♪ descubrir cada obra desde una perspectiva del crecimiento personal e integrar su mensaje/energía en la vida diaria
- ♪ vivir la música con los cinco sentidos para convertirse en los protagonistas de cada obra y sentirse partícipe de su "secreto".

Cada una de las sesiones está basada en la presentación y audición de extractos de música seleccionados de una obra musical maestra significativa, o de piezas de música temáticos, en el caso de los monográficos. **Para favorecer la escucha y permitir un fácil acceso al mensaje central de la obra, los participantes dispondrán de una guía de audición** con la traducción al castellano de los textos escuchados.

Una escenografía personalizada acompaña cada sesión, con el fin de **reflejar elementos significativos del contexto social, cultural y religiosos en el cual nace la obra en cuestión**. Estos elementos sirven sobre todo para crear un espacio propicio a la escucha y el dialogo tanto con el grupo como con la música y su mensaje. Cada sesión dura entre una hora y media y dos horas.

El Sofá musical fue creado por Sigrid Haas, cantante y gestora musical especializada en el ámbito de la divulgación musical para favorecer el crecimiento personal (www.sigridhaas.com). Contacto: 616 251 305 o musica@sigridhaas.com.

El Sofá musical ofrece los siguientes destinos musicales

(por orden cronológico)

Sofás con titulares en color naranja: Sofá musical clásico

Sofás con titulares en color verde: se trata de una doble propuesta, que combina lo mejor de dos mundos, el de la música y el de la historia. El Sofá musical tradicional se completa por una sesión especial que comenta las verdades y mentiras históricas que aparecen en la ópera o el oratorio en cuestión. Esta sesión está a cargo de Felip Masó, arqueólogo y historiador.

♪ **El Canto Gregoriano: La puerta que conduce al ahora**

Exploramos el universo sonoro del Canto Gregoriano, **desde sus orígenes más lejanos hasta hoy**. El Canto Gregoriano tiene forma de arco (románico): firmemente arraigado en la tierra, en nuestras propias raíces judío-cristianas, te ofrece la oportunidad de conectar con tu propósito divino. **Un propósito que está presente en tu sonido propio y en todo aquello dentro de ti que refleja la perfección y la armonía del universo entero.**

[El sonido de campanas y palabras sagradas nos transporta a la Edad Media temprana.](#)

♪ **Música del tiempo de Luis XIV, el “Rey Sol”**

Te invitamos a pasar **un día junto al gran monarca Luis XIV en Versailles**. De esta forma podemos asistir a la misa matinal, reunirnos con los ministros, escuchar un concierto sabroso mientras degustamos los mejores platos, pasear por los jardines, asistir a espectáculos de todo tipo (ópera, baile) y recrearnos en los salones privados en la presencia de las mujeres más bellas del reino...

Como siempre, **la música nos ayudará a recordar nuestro origen real** (¡y divino!). Como invitado de honor a la corte disfrutarás de una selección de músicas exquisitas de François Couperin, Jean-Baptiste Lully, Marin Marais y otros contemporáneos. **Una inmersión al barroco francés con todo su brillo, grandeza y esplendor.**

[Viaje a la Francia absolutista y a su epicentro: la corte de Versailles.](#)

♪ **La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach**

El encuentro con la Pasión es **el encuentro con el fuego, con una música ardiente**. Exploramos cómo Bach descubre, dentro de una tradición luterana a primera vista estricta y severa, una **libertad creativa insospechable**. Tanto le impulsa su fe y su arte que logra convertir el **camino hacia la cruz en un camino hacia la luz** y nos permite contemplar el sufrimiento y la muerte desde otra perspectiva. De esta manera, nos sugiere que **Pasión y “Paciencia” surgen ambas de la misma raíz**, que no es la cruz, sino el árbol de la vida, el paraíso reencontrado. Bach nos regala con su música una reflexión musical verdaderamente a-pasionante.

[→ Viaje al barroco alemán de tradición luterana y expresión universal](#)

♪ **Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi**

“Las Cuatro Estaciones”? Es cierto: solemos asociarlas más con nuestra pizza favorita, la música de espera de Telefónica o del hilo musical en el Corte Inglés. Ahora tendrás la oportunidad de **descubrir sus secretos más allá de la superficie supuestamente conocida**. “Las Cuatro Estaciones” son mucho más que el **famoso fragmento de la “primavera: se trata de un poema traducido en sonido** que nos permite seguir el curso de las estaciones y reconocer la gracia especial que cada una de ellas nos ofrece. Esta pieza musical nos permite **hacer balance y reflexionar en qué ámbitos queremos renacer, crecer, madurar y transformarnos a lo largo del año.**

[Viaje a la “Serenísima”, la Venecia del siglo XVIII, capital mundial de la música.](#)

♪ El Mesías de Georg Friedrich Händel

Algo hay en la música del Mesías que es único, inconfundible y familiar. Quizás sea debido a que, **desde su estreno hace más de 250 años, esta obra nunca ha dejado de ser interpretada**. O quizás porque nos habla del dolor, de la soledad y de la esperanza en un lenguaje que nos resuena. Nos resuena y reconforta pues **Händel plasma en él la experiencia de su propia “resurrección”**: a partir de la creación del Mesías recobra sus ánimos y su fuerza vital y empieza una nueva vida. Una vida que no se basa ya en el éxito personal de un hombre sino algo mucho más grande que Händel llamó la Gracia de Dios.

[Viaje al corazón de la época barroca en Alemania e Inglaterra donde nace un nuevo género: el “oratorio de estilo inglés”.](#)

♪ Julio Cesar de Georg Friedrich Händel

¿Cómo crear una ópera de éxito? El venerable Händel nos revela la “receta que ha seguido al crear una de sus obras más aplaudidas: Julio Cesar. Primero, **elija con cuidado sus protagonistas**, tienen que ser a la vez famosas y mantener una parte de misterio. Luego, asegúrese que la historia que cuentan **contenga el cocktail imprescindible de poder, seducción y amor**. Finalmente, tenga un **criterio artístico seguro** y variado para convertirlo en espectáculo.

[Viaje a la época del Imperio Romano y a la vez al momento de apogeo de la ópera italiana en Londres](#)

♪ La Creación de Joseph Haydn

Con su Creación, Haydn nos regala una obra de madurez, elaborada con cuidado y cariño, en la que **la sabiduría de un gran músico se une felizmente con la humildad de un gran ser humano**. La Creación nos permite descubrir que **nosotros mismos somos una “obra de arte”** y que **está en nuestras manos crear una vida plena, feliz y serena**, en armonía con todo lo que nos rodea, por dentro y fuera.

[Viaje al clacisismo vienès, un mundo rico en armonías celestes y al mito de la Creación.](#)

♪ La Flauta Mágica de Wolfgang Amadé Mozart

Acompañaremos al príncipe Tamino y a su alegre compañero Papageno en un **viaje iniciático** lleno de sorpresas y pruebas, en el que **el sonido de la Flauta Mágica nos servirá de guía**. A lo largo de este viaje descubriremos también algunos de los principios más preciados por los masones: **la constancia, el silencio, la fraternidad**. Mozart nos presenta en su última ópera unos personajes que ha dibujado con especial gracia y belleza musical: son sensuales y virtuosos, se enfadan y perdonan, hablan demasiado y saben callar, dudan y confían: en resumen, **son admirablemente humanos**.

[Viaje al corazón del clacisismo vienés, con una incursión al mundo de la masonería y de un Egipto imaginario.](#)

♪ La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven

En su Novena Sinfonía Beethoven se inspira en la **“Oda a la Alegría” de Schiller** creando una síntesis admirable entre música instrumental y vocal que culmina en el famoso Himno a la Alegría. Richard Wagner la describe como **“sinfonía que tenía que encerrar el secreto de los secretos”**. Sin duda alguna, es una obra que forma parte del patrimonio de la humanidad, es **la música de la “chispa divina” que merece ser (re)descubierta** concientemente, con oídos nuevos, como si la escucháramos por primera vez.

Viaje a Alemania y Austria donde el clasicismo ha llegado a su punto culminante y se anuncia una nueva corriente artística revolucionaria: el romanticismo.

♪ El universo sonoro de Franz Schubert

“Lugar donde se alza la puerta del cielo” (Himmelspfortengrund) – así se llama la calle en la que nació Franz Schubert. Y resume en pocas palabras el anhelo musical que Franz Schubert plasmó en más de **600 canciones** y muchas otras obras. **En sus tan solo 31 años de vida había creado un lenguaje musical propio que expresa todo el espectro de la emoción del ser humano**, desde la melancolía más profunda hasta la alegría divina. Te presentamos una selección de los más bellos Lieder (cantos) de Franz Schubert junto a su 8ª sinfonía “La inacabada”.

Viaje a los inicios del romanticismo, el país de la “flor azul” o Arcadia

♪ La pareja Schumann

Si **Robert Schumann fue uno de los compositores románticos** más influyentes de su tiempo, su mujer **Clara Schumann igualó y hasta superó la fama de su marido como pianista virtuosa** y de gran inteligencia musical. Tristemente, Robert Schumann pasó los últimos años en un asilo de salud mental, un gran desconsuelo para Clara, cuya sonrisa de Clara quedó inmortalizada (mucho más tarde) en los billetes de cien marcos alemanes, en circulación antes del euro. Numerosos **testimonios musicales y escritos personales** nos introducen en el mundo de esta pareja extraordinaria, tanto musicalmente como humanamente.

Viaje a un romanticismo musical en pleno florecimiento, nutrido por la poesía presente en la literatura, los paisajes, las amistades y en el amor. **Sofá musical creado especialmente para celebrar el 200 aniversario de nacimiento de Robert Schumann en el 2010.**

♪ Nabucco de Giuseppe Verdi

Resulta casi imposible nombrar “Nabucco” sin hablar del famoso coro “Va, pensiero, sull'ali dorate”, que llegó a ser el símbolo de lucha de libertad del pueblo italiano. En este contexto político y histórico explosivo, Nabucco tenía todos los ingredientes necesarios para inflamar el público a través de una **profecía de victoria** que se convierte sucesivamente en certeza.

El destino quiso que Verdi apareciera en aquel momento como “el hombre justo, en el lugar correcto y en el momento perfecto” para ponerle su música, **una música audaz, ardiente, atrevida – sin precedentes**. A través de Nabucco conectaremos con una música llena de vitalidad y fuerza, parecida al fuego del Fénix que renace de sus cenizas.

Viaje a una Mesopotamia mítica con su Torre de Babel y los Jardines Colgantes como telón de fondo de una gran ópera italiana.

♪ La Traviata de Giuseppe Verdi

“La Traviata”, también conocida como **“La dame aux camélias”** está basada en la **vida real de una bella cortesana** admirada y deseada por el todo París. Vive en un mundo superficial de lujo y placeres antes de experimentar el poder transformador del amor gracias al joven Alfredo. Al conocer su historia, Giuseppe Verdi se sintió tan emocionado e identificado que no dudó en plasmarla en una de las más bellas páginas de música que existen.

Con “La Traviata”, descubrirás la historia de una mujer que recuerda que es capaz de amar, que se atreve a entregarse y que reclama la felicidad hasta el último momento de su vida. **“La Traviata” dice “sí” a la vida, al amor, a la belleza en cuerpo, corazón y alma.**

Viaje al semi-monde de un París del siglo XIX que permite crear un ambiente de ideal para la ópera más intimista de Verdi

♪ **Madame Butterfly de Giacomo Puccini**

Una ópera deliciosa y conmovedora sobre la **fascinación entre Oriente y Occidente** reflejado en el encuentro de una joven geisha con un marinero americano. Interiormente, cada uno de ellos permanece en “su universo”, con lo cual se embarcan **en una historia de amor imposible por falta de diálogo verdadero.**

A través de sus gestos y palabras, a la vez frágiles y bellos, **la heroína Butterfly manifiesta una grandeza digna de respeto y admiración.** Detrás de su obstinación amorosa podemos adivinar la inocencia de una niña llena de gracia y de candor. Y recordaremos que la mariposa es, desde tiempos inmemoriales, el símbolo de la transformación, de la **elevación hacia algo más sublime, luminoso y eterno.**

[Viaje al Japón que reúne el temperamento musical italiano con la sutileza del Lejano Oriente.](#)

♪ **Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck**

“Hänsel y Gretel” es mucho más que el simple cuento de hada que conocemos. Con mucha ternura y dedicación, Humperdinck lo transformó en una delicatessen musical que dedica a no solo a **niños, sino también a aquellas personas que siguen siéndolo en sus corazones** porque han sabido mantener viva la capacidad de conectar con la inocencia, la alegría y la espontaneidad de su niño/niña interior.

En su ópera combina una **orquestación muy rica con melodías de inspiración popular, de modo que desde el primer momento nos parecen familiares.** En realidad, nos refleja nuestro propio mundo interior y nos recuerda que tenemos entre manos todos los recursos para afrontar las pruebas que la vida nos pone en camino. Paul Bekker decía de Humperdinck: “Tenía el don de hacer resonar en su música el sencillo lenguaje del corazón”.

[Viaje al romanticismo alemán tardío que nos lleva al país de los cuentos de hada](#)

♪ **Los Maestros Cantores de Nuremberg de Richard Wagner**

¿Quién tiene miedo a Wagner? ¡Ánimos!, pues en los Maestros Cantores de Nuremberg no hay héroes ni dragones. En esta ópera, redonda y equilibrada, Wagner nos presenta **una historia profundamente humana sobre el poder trascendente del canto y el triunfo del amor.** Todo el drama musical gira alrededor de una pregunta central, de tremenda actualidad: **cómo llegar a reconciliar lo aprendido (las tradiciones, nuestra trayectoria, nuestro pasado) con el poder creativo de cada individuo?** En un desenlace sorprendente, Wagner nos sugiere que la respuesta está en elevarnos más allá de la dualidad para apuntar a una realidad que va más allá de lo tangible. Es allí donde triunfa **el canto comprendido como “arte sagrado”** y donde descubrimos un Wagner deslumbrante y delicado, un Wagner para todos!!

[Viaje a una Alemania medieval y mítica, desde la perspectiva de finales del siglo XIX](#)

♪ **Carmen de Georges Bizet**

¡O Carmen! ¡mi Carmen adorada! – con estas palabras de Don José concluye **esta obra singular, llena de magia y fuerza.** Hoy en día, es una de las óperas más conocidas y queridas del mundo, aunque no siempre haya sido así. Cuando la obra vió la luz, causó escándalo y Bizet, que murió solo tres meses después del estreno, no pudo disfrutar su éxito. En aquella época – 1875 – **el público ciertamente no estaba acostumbrado a ver en el rol principal de una ópera una mujer que, además de ser bella y seductora, es valiente, cree en ella misma y ama la libertad por encima de todo.**

El personaje de Carmen nos invita a vivir intensamente lo que la vida nos ofrece en cada momento, **amor, fiesta y muerte para conectar con el sentido más profundo que hay en el instante presente,** más allá de los acontecimientos externos.

[Viaje a una España imaginaria del romanticismo, un mundo embriagador y exótico, visto desde Francia](#)

♪ El Stabat Mater de Antonin Dvořák

En este oratorio acompañamos a María en el momento en que se despidió de su hijo Jesús. Se mantiene al pie de la cruz, recta y firme. **No huye del dolor y tiene el valor de contemplar lo que había ocurrido, sin juicios.** Con este gesto humilde y grande a la vez llega a intuir la **maravilla y la luz** que hay detrás del nacimiento y la muerte de su hijo.

Dvořák, al haber perdido sus tres hijos en pocos meses, sintió una especial **conexión** con esta escena de duelo y esperanza y decidió plasmarla en su música. Su “Stabat Mater” conmueve por su **autenticidad y belleza**, por expresar intensamente un dolor profundo, transformándolo gradualmente en radiante certeza de que **estamos a salvo**. Estamos a salvo en los brazos de María, que según Lutero es “la madre de Jesús, y la madre de todos nosotros”.

[Viaje al romanticismo eslavo donde Dvorak ha plasmado el latido de corazón de Bohemia con todo su fervor, sencillez y belleza.](#)

♪ El Réquiem alemán de Johannes Brahms

“**Quiero consolaros como una madre consuela a su hijo**” dijo Brahms acerca de esta obra y desde luego **¡lo consiguió!** Al perder a su madre a la edad de 35 años, se hundió en una profunda tristeza que logró superar a lo largo de la composición de este réquiem. En cada una de sus notas, nos transmite una **serena confianza que reposa en la certeza de que la separación no existe**, que más allá de la vida y la muerte hay una misma energía amorosa que nos une para siempre. De esta forma, nos conduce a un **espacio donde la vida y la muerte se dan la mano, en un gran gesto de unión y paz**. Nos regala una música que da alas al consuelo y reconforta el alma en momentos de desaliento: un verdadero bálsamo que no debe faltar en nuestro botiquín musical.

[Viaje al cielo estrellado del romanticismo tardío en Alemania y Austria donde la noche profunda y oscura se ilumina por estrellas brillantes y esperanzadoras.](#)

♪ Porgy and Bess de George Gershwin

¿Una ópera escrita exclusivamente para cantantes negros? Viajamos al otro lado del Atlántico para descubrir cómo Gershwin se atrevió a romper esquemas para **regalarnos melodías y ritmos inauditos hasta entonces, entre ellos el famoso “Summertime” (Tiempo de Verano).**

Desde su estreno en el 1935 “Porgy and Bess” ha fascinado al público que vive con sus personajes el amor y desamor, la muerte y el duelo, la alegría de un día de fiesta y la tristeza al encontrarse lejos del ser amado. Sobre todo, y a pesar de todos los altibajos de la vida de los que nos hace partícipes, nos trasmite **un optimismo inquebrantable**, la certeza de saber que estamos todos encaminados hacia el destino correcto, y **que cada momento nos ofrece una oportunidad nueva para ser felices**. Rodney Milnes, crítico musical lo ha expresado así: “Si hay una ópera del siglo XX que aspira a hacer el mundo un sitio mejor tal como lo hizo la Flauta Mágica en el siglo XVIII, y quizás como ella sin saberlo, es Porgy and Bess.”

[Viaje a los Estados Unidos y sus trepidantes años 30, donde la música clásica y el jazz se encuentran y fusionan para crear un lenguaje nuevo y original.](#)