TAAAAA**orquesta**oooorrrrq ASINFONICASSSIII OONNIL CASTILLAYLEONSS NNII **ABONO TEMPORADA** SALA SINFÓNICA JESÚS LÓPEZ COBOS **VIERNES 1 Y SÁBADO 2** MARZO DE 2019 20:00 H **CENTRO CULTURAL** MIGUEL DELIBES **ORQUESTA** SINFÓNICA DE **CASTILLA Y LEÓN PINCHAS ZUKERMAN** VIOLÍN **ANDREW GOURLAY** DIRECTOR Carme Trobalon Miramanda Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTF I

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

(1809 - 1847)

Ruy Blas, op. 95 (obertura)*

MAX BRUCH

(1838-1920)

Concierto para violín y orquesta n.º 1 en sol menor, op. 26

I. Preludio: Allegro moderato – Un poco più lento – Tempo I – Un poco più vivace – Tempo I – Allegro moderato II. Adagio, attacca

III. Finale: Allegro energico - Con fuoco - Presto

PARTE II

LUDWIG VAN BEETHOVEN

(1770-1827)

Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92

Poco sostenuto – Vivace Allegretto

Presto – Assai meno presto – Presto Allegro con brio

* Primera vez por la OSCyL

Programáticos versus puros

La música compuesta para ilustrar un hecho, acontecimiento, sensación, o la música por el puro placer del disfrute de los sonidos organizados y estructurados de una forma concreta? *Qui lo sa*?

En la historia de la música ha habido autores que han defendido una posición o la otra. No vamos a tomar partido, pero si vamos a jugar. En la sopa de letras, en horizontal, descubriréis autores pro música pura y, en vertical, los autores pro música programática.

L	R	S	М	Н	Α	R	В	Е	В	0
A	0	U	С	0	Т	R	E	N	A	С
L	S	N	Н	М	Α	D	R	0	R	L
0	S	U	Α	N	L	С	L	Ν	R	I
S	Е	М	С	Н	0	Р	I	Ν	S	S
М	N	I	D	R	Е	Υ	0	Т	Т	Z
U	Ν	0	Е	R	М	0	Z	А	R	Т
S	D	L	В	А	В	Р	N	Е	А	R
S	С	Н	U	М	Α	N	N	С	U	
0	Α	С	S	Т	N	G	- 1	Н	S	D
R	R	Α	S	В	Α	С	Н		S	L
G	L	N	Υ	W	0	0	R	Ν	F	Α
S	Е	F	I	Υ	С	N	А	Ν	М	V
K	Е	Α	G	I	N	N	K	0	L	I
Υ		R	U	I	М	U	N	I	0	V

Clave: Mussorgsky, Brahms, Vivaldi, Liszt, Berlioz, Schumann, Strauss, Debussy, Bach, Chopin, Mozart. ¡Caramba! Nos aparece Wagner, pero no está ni en vertical ni en horizontal, sino que está en diagonal. ¿Por qué será?

ACTIVIDAD

- 1. Busca y anota la definición de música pura y de música programática.
- 2. Realiza una pequeña investigación acerca de **Wagner** e intenta explicar por qué está puesto en diagonal en la sopa de letras.

Joseph Joachim

Los compositores, en la historia de la música, han tenido a veces la ocasión de componer alguna de sus obras sabiendo de antemano para qué intérprete la escribían. Este hecho les aportaba la ventaja de saber exactamente cómo podían escribir porque sabían y conocían la capacidad técnica y expresiva del intérprete. Tal como nos cuenta Sofía Martínez Villar en el vídeo explicativo, **Max Bruch**, cuando enfrentó la composición de su concierto para violín, contó con el asesoramiento del violinista más virtuoso y famoso de su época: Joseph Joachim.

Joseph Joachim (1831, Austria-1907, Berlín) consigue la fama como violinista ya en su época adolescente, haciendo giras de conciertos que le reportan una gran fama. Más adelante, combina su trabajo de intérprete con el de dirección de orquesta y composición. Conoce a grandes músicos de su época, como Franz Liszt, pero con quien mantiene una amistad más duradera es con compositores de la talla de Robert y Clara Schumann y Johannes Brahms. El mismo Brahms compone un concierto para violín y violonchelo en su honor, pero no fue el único, puesto que Mendelssohn y Dvórak también escribieron pensando en él.

Joseph Joachim

Otra gran labor que le debemos a Joseph Joachim fue la recuperación de parte del repertorio de Johann Sebastian Bach, nada más y nada menos que de las *Sonatas y las partitas para violín solo*, y del *Concierto para violín y orquesta en ReM*, de Ludwig Van Beethoven. Hoy en día, estas obras forman parte del repertorio habitual de conciertos.

Como actividad os proponemos escuchar una grabación realizada hacia el año 1903 que supone un testimonio histórico sobre el estilo interpretativo de la época, puesto que se trata de una de las composiciones del mismo Joachim, interpretada por él mismo. Prestad atención a la calidad del sonido que se puede percibir y notad la evolución que ha tenido la industria discográfica durante éste siglo que nos separa.

https://www.youtube.com/watch?v=EeVFYA0Duss

[Joseph Joachim Romanza en Do Mayor]

Inmortal y amado Beethoven

Para Beethoven el artista tenía una objetivo: su arte debía tener la función de dirigirse a toda la humanidad para transmitir un mensaje de paz que sirviera para educar a la sociedad en la consecución del bien, en la formación de un mundo igualitario en el que todas las personas se hermanan. Por ésto es por lo que él creía que el arte debía abrirse y llegar a todo el mundo por igual. Este concepto lo convierte en un revolucionario en medio de una época en la que la música respondía a un uso funcional, manteniendo unas formas y una estructuras cerradas, equilibradas, herencia de la tradición anterior, y reservándose sólo para el disfrute de las capas más altas de la sociedad: la nobleza y la aristocracia. El músico era considerado un sirviente más de los nobles, formaban parte de su personal doméstico y se debían a los encargos que les pedían. En cambio, Beethoven supo gestionar

su relación con la nobleza vienesa de otra forma, negándose a ser su sirviente y haciendo valer su condición de artista libre, cosa que le provocó múltiples disputas, pero supo ganarse el respeto y el favor de tal forma que consiguió el mecenazgo y la protección de los nobles: le llegaron a proporcionar rendas y pensiones que le permitieron trabajar en sus composiciones de forma libre. A cambio, solamente se debía comprometer a permanecer en Viena, dando así nombre e importancia a la ciudad como referente artístico y musical.

Se considera el precursor del **romanticismo** porque, aunque compone sus primeras obras desde el estilo **clásico**, ya empieza a romper con este estilo costumbrista y plácido. Beethoven plasma en sus obras un gran subjetividad y, con la férrea voluntad de expresar su forma de mirar el mundo, crea desde su interior. Se considera dentro de la corriente del **racionalismo** según la cual el pensamiento, libre, debe dedicarse a potenciar el bien, la justicia y la belleza.

Pero **Beethoven** es conocido, también, por un amargo acontecer que marcó su vida: la sordera. Hacia los 26 años se le empiezan a manifestar los primeros síntomas, acompañados por dolores estomacales que le provocaban cuadros de enfermedad duros y dolorosos. Estos hechos son relevantes, porque marcan el carácter de **Beethoven**, quien primero no quiere contar lo que le pasa y que se va sintiendo cada vez más marginado de una sociedad a la que no puede, prácticamente, escuchar y con la que empieza a tener serios problemas de relación. Nos lo cuenta él mismo a través de una carta que envió a su amigo el doctor Franz Gerhard Wegeler:

"[...] No ordenó medicinas hasta hace cerca de 4 días, cuando me prescribió pastillas para mi estomago y una infusión para mi oído. Como resultado, podría decir que me siento mucho mejor y mas fuerte; pero mis oídos continúan zumbando y vibrando día y noche. Debo confesarte que estoy viviendo una vida miserable. Por casi dos años he cesado de concurrir a eventos sociales, ya que encuentro imposible decirle a la gente: estoy sordo. Si tuviera otra profesión cualquiera, podría ser capaz de manejarme con esa incapacidad; pero en mi profesión es una debilidad terrible. Y si mis enemigos, de los cuales tengo un numero apreciable, supieran de esto, qué dirían? Para que te hagas una idea de esta extraña sor-

dera, déjame decirte que en el teatro, tengo que ubicarme bastante cerca de la orquesta para poder entender lo que el actor esta diciendo, y que a mayor distancia no puedo oír las notas altas de los instrumentos o las voces. En cuanto a la palabra hablada, es sorprendente que alguna gente no haya notado aún mi sordera; pero ya que soy conocido por lo distraído, atribuyen mi falta de oído a eso. Algunas veces casi no puedo escuchar a una persona que habla suavemente; puedo escuchar sonidos, es verdad, pero no puedo comprender las palabras. Pero si alguien grita, no puedo soportarlo. Solo el Cielo sabe qué pasará conmigo. Vering me dice que mi oído mejorará sin duda, aunque mi sordera no sea completamente curada. Ya he maldecido a menudo a mi creador y a mi existencia. Plutarco me ha mostrado el camino de la resignación. Si es posible voy a retar al destino, aunque mientras viva habrá momentos en los que seré la mas infeliz criatura de Dios. Te ruego no digas nada de mi condición a nadie."

(Viena, 29 de junio de 1800)

Al cabo de dos años, en 1802 y faltando 25 años para su muerte, la sordera empeora y, desesperado, escribe el famoso <u>Testamento de Heiligenstadt</u>. En las primeras palabras, se percibe un hombre desesperado, un músico que poseía un oído perfecto dotado al más alto nivel para la creación musical y que ve cómo está condenado a vivir aceptando ésta tan dura pérdida. Tentado estuvo de poner fin a su vida, pero afortunadamente supo conllevar su desgraciada situación, tirar adelante y refugiarse en su arte del cual nos ha legado obras inmortales como la Sinfonía nº9, conocida por incorporar en el cuarto movimiento el magnífico gran coro de *El himno a la alegría*, escrita pocos años antes de fallecer y cuando la sordera ya era total e irreversible.

Otro dato interesante es que, Beethoven, a causa de la sordera, empezó a comunicarse con la gente escribiendo en cuadernos que acostumbraba a llevar siempre encima. Este hecho es extremadamente relevante puesto que nos ha legado un corpus de cartas, notas, reflexiones, comentarios e ideas, no solamente musicales, sino que también contiene datos de la época, de la sociedad, de política o referencias a personajes diversos. Se conservan un total de 11.000 páginas escritas por el compositor.

Beethoven trascendió ya no solamente como músico, sino como símbolo de revolucionario, como ya hemos apuntado: él empezó el camino de liberación del músico rompiendo con la costumbre social de rendir pleitesía a las capas más altas de la sociedad. En épocas posteriores, su nombre e imagen han dado lugar a todo tipo de artículos más comerciales o más artísticos, apareciendo su rostro en imágenes, sellos y monedas.

Existen hasta más de diez películas que se inspiran, de una forma más o menos fiel a la realidad, en su vida y su peculiar carácter. Podemos destacar las dos más recientes: *Amada inmortal* (1994) y *Copying Beethoven* (2006). Esta se basa en los últimos tres años de la vida del compositor y contiene cantidad de licencias históricas, es decir, que incorpora hechos ficticios para apoyar o reforzar las acciones dramáticas que se cuentan.

Destacaremos un momento de la película *Amada inmortal*, que refleja más fielmente la vida y el carácter del músico. El siguiente vídeo es un fragmento en el que Beethoven, que cuenta con unos 54 años, asiste a la estrena de su novena sinfonía, pero no puede dirigirla ya que no es capaz de oír nada. Él recuerda imágenes de su niñez cuando su padre, que era alcohólico, llegaba e intentaba maltratarlo. Cuando

finaliza la obra, una persona le gira hacia el público para que se aperciba de que lo están aplaudiendo con un entusiasmo enorme.

https://www.youtube.com/watch?v=7fQG4CcoRuM

[Beethoven. Sinfonía nº9, fragmento de la película Amada inmortal]

SSSTTTAAOOOORQQQUEESSSTT TOOONNIIICCCAAASSSIINNNNFFO TFOOONNIIICCCSSSIINNNNFFOOO

WWW.OSCYL.COM

WWW.CENTROCULTURALMIGUELDELIBES.COM

WWW.FACEBOOK.COM/CENTROCULTURALMIGUELDELIBES

WWW.FACEBOOK.COM/ORQUESTASINFONICADECASTILLAYLEON

WWW.TWITTER.COM/CCMDCYL

WWW.TWITTER.COM/OSCYL_

