

TAAAAAORQUESTA OOOOORRRRRRQO OONNIIICCCAAA SINFÓNICA SSSSIIM NNIIICCCAAA CASTILLA Y LEÓN SS

**11 ABONO
TEMPORADA**

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

VIERNES 8 Y SÁBADO 9

MARZO DE 2019 | 20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

CUARTETO QUIROGA

DAMIAN IORIO
DIRECTOR

OSCYL



miradas

Área Socioeducativa

OSCYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTE I

AARON COPLAND

(1900-1990)

*Quiet City***JOHN ADAMS**

(1947)

*Absolute Jest para cuarteto de cuerdas solista y orquesta***Beginning – Presto – Lo stesso tempo – Vivacissimo – Prestissimo*

PARTE II

RICHARD STRAUSS

(1864-1949)

*Sinfonía doméstica, op. 53***I. Thema I. Bewegt**Thema II. Sehr lebhaft**Thema III. Ruhig –**II. Scherzo. Munter –**III. Wiegendlied. Mäßig langsam –**IV. Adagio. Langsam –**V. Finale. Sehr lebhaft*

* Primera vez por la OSCyL

**Metal y madera**

Nos cuenta Sofía Martínez Villar en el Vídeo Explicativo, que en la obra de música incidental *Quiet City*, de **Aaron Copland**, los dos personajes principales son un joven que aspira a trompetista de jazz, y que está representado por el sonido de la trompeta, y por un vagabundo, representado por el sonido del corno inglés.

Vamos a ahondar un poco entorno algunos de los grandes artistas de la trompeta en el jazz. El primer personaje que nos atrae la atención es **Chet Baker**.

Chet Baker (1929, Oklahoma-1988, Amsterdam)

La historia de **Chet Baker** nos la cuenta tan bien Alfonso Cardenal, periodista, director y guionista del programa Sofá Sonoro de la Cadena Ser, que referenciamos algunas de sus palabras:



“Devoró el mundo y a la par fue devorado por él, como Parker, **como muchos más de aquella generación bendecida por la música** y maldecida por sus pactos con el diablo. [...] La de Baker es la historia de una caída, de una vida perdida. Historias que pueden resultar morbosas pero que en realidad son terriblemente tristes. Es la pérdida de un talento especial, consumido y derrotado, malgastado y destruido. Hay artistas que han llegado a la cima a base de trabajo, lo de

Baker era instintivo. Mientras algunos músicos se mataban ensayando para mejorar, Baker lo hacía todo de un modo tremendamente natural. La música fluía en él como el aire que respiraba. No era trabajo, no era difícil. Era algo innato. Adentrarse en su historia resulta aterrador, hacerlo en su música es justo lo contrario”.

Se percibe, pues, que el trompetista tuvo una de esas vidas, en la época de los 60-70, que el consumo de drogas dominaba hasta el punto de decidir, incluso, su final. Pero lo que más atraía, musicalmente hablando, de Chet Baker, era el sonido que extraía de la trompeta, un sonido tan sugerente que tenía el poder de transmitir profundas emociones y de llegar a tocar algo en el alma del oyente.

Chet Baker también cantaba, con igual profundidad y suavidad con la que tocaba la trompeta. Tenemos la oportunidad de verlo y de escucharlo en una grabación del año 1964, con la canción *Time after time*, un estándar de jazz, compuesta en 1946 por Jule Styne y Sammy Cahn.

La formación instrumental es: piano, contrabajo, batería, flauta travesera y trompeta/voz. Fijaos en dos detalles: el papel de la flauta travesera, completando y rellenando suavemente el fraseo de la voz que, cuando entra la trompeta, deja de tocar y el acompañamiento de la batería que utiliza en todo momento las escobillas, con un suave toque del charles en los tiempos 2 y 4.

<https://www.youtube.com/watch?v=0ybMVHeJZ7w>

[*Time after time*. Bélgica, 1964]

Ampliación

Para los que queráis ampliar más sobre la figura de Chet Baker, os enlazamos este valioso documento gráfico y sonoro sobre un concierto que dio en la sala San Juan Evangelista, de Madrid, en 1988 a tan solo dos meses de su fallecimiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=nf72ooNCAc0>

[Concierto Chet Baker trio en el San Juan Evangelista. Live]

Arturo Sandoval (1949, Cuba)



De pequeño, entra a formar parte de la banda de su localidad y aprende las nociones del lenguaje musical y de la percusión. Más adelante, se decanta por la trompeta, instrumento con el que ha adquirido una gran fama por su increíble dominio técnico y su habilidad para la improvisación.

Su aprendizaje empieza por la música tradicional cubana y, también, por la música clásica pero pronto es seducido por la frescura y la libertad creativa del jazz.

Funda el grupo de jazz Irakere, al lado de otros grandes músicos cubanos como son el pianista Cucho Valdés y el saxofonista Paquito D'Rivera, y consiguen grandes éxitos a nivel mundial. Pero eran malos tiempos para el jazz en la isla de Cuba, porque era una música considerada no afín al régimen político. Arturo Sandoval, que ya estuvo encarcelado unos meses por escuchar jazz, se auto exilia a Miami, Estados Unidos, mientras en Cuba se prohíbe escuchar su música. Allí, trabaja de forma incansable, creando proyectos propios y colaborando con músicos de estilos muy diversos. Su proyección es internacional y se le considera uno de los mejores músicos de jazz del momento.

En el siguiente vídeo podemos ver y escuchar a Arturo Sandoval con una gran banda dirigida por él mismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=KRBapxrFxu0>

[Arturo Sandoval plays FUNKY CHA-CHA at CancerBlows 2015]

Como curiosidad, os dejamos este vídeo de un anuncio del iPhone7 en el que se incorpora el tema *La Virgen de la Macarena* interpretado por Sandoval.

<https://www.youtube.com/watch?v=mDQlhW-fgDs>

[iPhone 7 – Dive – Apple HD]

Actividad

¿Qué creéis que refleja el uso de ésta melodía de *La Virgen de la Macarena* con respecto a lo que hace el hombre de las imágenes?

Arturo Sandoval conoció, a los 23 años, a otro de los grandes trompetistas de la historia del jazz del cual hablaremos a continuación, **Dizzie Gillespie**, con el que mantuvo gran amistad y con el que colaboró en numerosas ocasiones.

Dizzie Gillespie (1917, Carolina del Sur, Estados Unidos-1993, Nueva Jersey, Estados Unidos)



Le debe a su padre, músico en su tiempo libre, el haber aprendido de muy pequeño a tocar el trombón, aunque se especializó, a los 14 años, con la trompeta. Consigue una beca para costearse sus estudios de lenguaje musical y armonía y entra a formar parte de diferentes ban-

das y orquestas con las que hace giras. Tiene la oportunidad de tocar en los principales locales neoyorquinos al lado de los grandes del momento: Kenny Clarke (batería), Thelonius Monk (pianista), Charlie Parker (saxofonista) con quien empieza a desarrollar un nuevo estilo naciente del jazz más moderno: el bebop.

Experimenta mezclando estilos propios de la música cubana y afro-americana y su estilo a la hora de tocar resulta muy fresco y atractivo combinando el uso de la voz y de los instrumentos de percusión.

Se le identifica especialmente por su trompeta torcida que, por lo que refiere él mismo, fue fruto de un accidente cuando alguien se cayó encima del instrumento, pero a Gillespie le gustó como seguía sonando la trompeta y se hizo construir otros ejemplares con la misma inclinación, dando lugar a lo que se conoce como Bent Trumpet. Y, aún hay más, porque Gillespie se deformó, de tanto tocar, los mofletes que se le hinchan de manera exagerada mientras toca. ¿Queréis verlo?

<https://www.youtube.com/watch?v=C0wEX1tgyNw>

[Live in Redondo Beach (1986)]

Volviendo a la obra de **Copland**, como ya hemos dicho, el segundo personaje destacado se encarna en un vagabundo que, triste y solitario, deambula por las calles neoyorquinas. **Copland**, para denotar el estado anímico del vagabundo, escoge el corno inglés, instrumento que pertenece a la familia de viento-madera muy similar al oboe, pero con un sonido más grave y más meloso. Consta de un tubo, de una campana en forma más cerrada que la del oboe, de una doble lengüeta adherida a un tubo metálico ligeramente curvado que se llama bocal y de las llaves.

Actividad

Fijaos bien en la descripción del corno inglés y anotad el nombre de las diferentes partes indicadas.



El timbre del corno inglés parece que transmite algo que nos despierta la melancolía, la tristeza de añoranza de aquello que tuvimos y perdimos, o de lo que no puede ser. Esto es, precisamente, lo que nos cuenta un anuncio televisivo del año 1988 protagonizada por una perrita, Pippin, que decide hacer las maletas e irse a buscar otro hogar en el que su dueño le haga más caso y salga a jugar con ella. Para reflejar el ánimo triste de la perrita, se optó por introducir el famoso solo de corno inglés de la *Sinfonía n.º9* de **Dvóřak**, conocida como *Sinfonía del Nuevo Mundo*. Vamos a visionar la serie de tres vídeos en su orden cronológico, porque tienen un gran valor documental puesto que siguen siendo referencia de un tipo de publicidad, aquella que busca tocar la fibra al espectador, y para daros la oportunidad de ver la historia completa y ver cómo termina. La sinfonía de **Dvóřak** aparece en el vídeo n.º2 y también, un fragmento, en el n.º3, vídeo que se lanzó en 1989 para la campaña de Navidad del mismo año.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=9riJ672q_Ck

[Publicidad española memorable N.º 76: TVE, Aprende a usar la tv, Pippin(1989)]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=YRYkfkKaAmA

[Maleta - Primer Grand Prix de la publicidad española en Cannes]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_dBFCBU8cQA

[Campaña Año Nuevo 1989 de TVE, con la perra Pippin (Parte 3)]



Creación mínima

El arte minimalista consiste en crear con los mínimos elementos. Se percibe una idea y se buscan los elementos imprescindibles para darle forma, renunciando a añadir aquellos que podrían sobrecargarla. Es importante, sin embargo, tener muy claro lo que queremos transmitir. El minimalismo persigue la claridad y transmite su mensaje yendo a lo que es esencial.



Rainbow Pickett.
Judi Chicago

En música, el concepto nace en los años 60 y se basa en frases musicales pequeñas, más bien motivos, que se van repitiendo sin llegar a desarrollarse y con variaciones muy sutiles. Esta aparente falta de complejidad semeja un estancamiento, una monotonía estudiada que, para los detractores de esta música, conduce al aburrimiento. Para las composiciones se usan, principalmente, teclados eléctricos, instrumentos de viento y la combinación de voces. Con la música minimalista, parece que el compositor busca la forma de trascender el uso más funcional de la música y llegar a la parte más espiritual del oyente, a través de la sencillez y pureza de los sonidos. Por esto, quizás, éste estilo es utilizado a menudo por las personas que practican la meditación.

Algunos representantes del minimalismo son: Steve Reich, La Monte Young, Philip Glass o John Adams.

En su ámbito más comercial, el minimalismo tiene su espacio con compositoras como **Enya** que escribe sus obras utilizando los recursos propios del estilo, con motivos melódicos muy pequeños, superponiendo su voz en diferentes capas y utilizando sonidos sintetizados. Éste estilo ha hecho fortuna, por así decirlo, en el mundo de la cinematografía y se usa como banda sonora en multitud de películas. Como ejemplo, la conocidísima BSO de *El señor de los anillos*, compuesta por Enya.

<https://www.youtube.com/watch?v=NJVxEaGrHS4>

[Enya. *May It Be*, *The Lord of the Rings*]



Los poemas sinfónicos nos cuentan historias

Numerosos son los poemas sinfónicos que escribió **Richard Strauss**. Este género musical pertenece a la llamada música programática, es decir, aquella que nos cuenta acciones o situaciones o, incluso, pensamientos y reflexiones.

Vamos a jugar a relacionar los títulos de los poemas sinfónicos de Strauss con su contenido. Debéis relacionar la breve descripción con el título del poema que le corresponda del total de los diez que tenéis anotados a continuación:

Las aventuras de Till Eulenspiegels

La sinfonía alpina

Don Quijote

Una vida de héroe

Aus Italien

Macbeth

Sinfonía doméstica

Don Juan

Muerte y transfiguración

Así habló Zaratustra

1. Detalla las sensaciones durante la ascensión a un pico de los Alpes. **TÍTULO:** _____
2. Relato de las diferentes etapas vitales de un héroe. **TÍTULO:** _____
3. Describe los pensamientos que pasan por la cabeza de un artista moribundo, hasta que se transfigura llegando a los cielos. **TÍTULO:** _____
4. Crónica de las aventuras y desventuras de un héroe popular campesino alemán. **TÍTULO:** _____
5. Relata el drama del personaje de Shakespeare. **TÍTULO:** _____
6. Refleja la naturaleza y el carácter de la fuente literaria de Nietzsche. **TÍTULO:** _____
7. Basado en la obra homónima de Cervantes. **TÍTULO:** _____
8. Cuenta de forma detallada un viaje por Italia. **TÍTULO:** _____
9. Representa un día en la vida familiar del compositor. **TÍTULO:** _____
10. Inspirado en el poema homónimo del poeta romántico Nikolaus Lenau. **TÍTULO:** _____

Para terminar, un *finale*, el del mismísimo *Don Quijote* que vuelve a la razón y se encuentra meditando, cerca de la muerte, sobre los motivos de sus pasadas y alocadas aventuras. El violoncelo es el instrumento que da voz al estado de ánimo de Don Quijote.

https://www.youtube.com/watch?v=J9e_t5winag

[Richard Strauss *Don Quixote*. Final "Vuelta a la razón". Rostropovich. Karajan. Berliner Philharmoniker]

SSSTTTAAOORQQQUESSSTT
OOONNIIICCCAAASSSSIINNNNFFFO
FOONNIIICCCSSSSIINNNNFFFOOO



CASTILLA Y LEÓN

WWW.OSCYL.COM

WWW.CENTROCULTURALMIGUELDELIBES.COM

WWW.FACEBOOK.COM/CENTROCULTURALMIGUELDELIBES

WWW.FACEBOOK.COM/ORQUESTASINFONICADECASTILLAYLEON

WWW.TWITTER.COM/CCMDCYL

WWW.TWITTER.COM/OSCYL_

LLL**CENTRO CULTURAL**CCCC
LLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIIIGG
BBBBESSSS**DELIBES**DDDDDEE



**Junta de
Castilla y León**