

TAAAAA ORQUESTA OOOORRRRRRQO
OONNIIICCCAAA SINFÓNICA SSSSIIM
NNIIICCCAAA CASTILLYLEÓN SS

ABONO **14**
TEMPORADA

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

JUEVES 11 Y VIERNES 12

ABRIL DE 2019 | 20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

ANDREW GOURLAY
DIRECTOR

Homenaje al abonado

+ **miradas**
Área Socioeducativa
OScYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTE I

RICHARD WAGNER

(1813-1883)

Lohengrin (ópera romántica en tres actos)

Preludio al Acto III

GIUSEPPE VERDI

(1813-1901)

La forza del destino (ópera en cuatro actos)

Obertura

GIOACCHINO ROSSINI

(1792-1868)

Guillermo Tell (ópera en cuatro actos)

Obertura

PARTE II

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

(1840-1893)

Sinfonía n.º 6 en si menor, op. 74, "Patética"

*I. Adagio – Allegro non troppo – Andante – moderato mosso –
Andante – Moderato assai – Allegro vivo –
Andante come prima – Andante mosso*

II. Allegro con grazia

III. Allegro molto e vivace

IV. Finale: Adagio lamento – Andante

Imaginamos con Wagner

Richard Wagner (1813-1883) es uno de los músicos que ha tenido más influencia, no sólo hacia sus contemporáneos, sino también hacia los artistas de épocas posteriores. Su concepción del arte musical, sobretodo de la ópera, revolucionó los esquemas de entonces y su personalidad directa y fuerte provocó polémica, amor y desamor por donde se desenvolvió, consiguiendo una gran cantidad de devotos fans. Sus composiciones están cargadas de una gran expresión emocional, innovó en el uso armónico llevándolo más allá de los límites acostumbrados, dando inicio a lo que sería, más adelante, la música contemporánea, e introdujo el recurso melódico del *leitmotiv* (sujeto melódico asociado a un personaje que va reapareciendo cada vez).

Wagner opinaba que la ópera que se hacía entonces no tenía en cuenta elementos que él consideraba muy necesarios para provocar que el público se sintiera, prácticamente, dentro del drama que ocurría en el escenario y creía que las obras solo tenían en cuenta el lucimiento de los cantantes y que se basaban en argumentos poco consistentes. Él acuñó el concepto *Gesamtkunstwerk*, que significa "el arte total", haciendo referencia a que la ópera debía contener las diferentes expresiones artísticas: poesía, música, escultura, pintura, danza y arquitectura. Incluso, incorporó otros elementos como la iluminación sincronizada, efectos sonoros y ambientales y estudió la situación de las butacas en el teatro, dando origen a que hiciera construir su propio teatro de ópera en el que poder interpretar sus obras tal y como él las imaginaba y en el que todo el público asistente pudiera tener visibilidad perfecta desde cualquiera de las 1937 butacas que tiene: el Bayreuther Festspielhaus (Teatro del Festival de Bayreuth).

Para haceros una idea del Bayreuther Festspielhaus, os proponemos visualizar éste vídeo de 3'50" minutos en el que el músico y comunicador Ramón Gener nos cuenta datos interesantes, mientras visita el teatro. Vamos a verlo con él:

<https://www.youtube.com/watch?v=FAk9KsDbImo>

[Auditorio de Bayreuth. This is Opera]

Para la construcción del teatro, obtuvo el apoyo económico del rey Luis II de Baviera quien, además, le hizo de mecenas y sufragó sus deudas. Luis II, fue conocido como el rey de los cuentos de hadas, porque hizo construir tres de grandiosos castillos de inspiración fantasiosa, uno de los cuales, el castillo de Neuschwanstein (el nuevo cisne de piedra) contiene pinturas murales con escenas de óperas de **Wagner**

Castillo de Neuschwanstein
Fuente: De Softeis - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28008461>

Salón del castillo de Neuschwanstein con pinturas murales inspiradas en las sagas medievales de las óperas de Wagner.
Fuente: <http://www.schloss-neuschwanstein.de/>

Wagner escribió numerosos artículos de opinión sobre política, filosofía, análisis de sus obras, ensayos sobre arte, teorizó sobre música y sobre la práctica de la dirección orquestal. También existen centenares de cartas con la correspondencia que mantuvo al largo de toda su vida.

En las óperas, él mismo escribía el libreto y creaba la escenografía y consideraba que la parte orquestal debía tener tanta importancia como la reservada a los números vocales. Sus óperas más conocidas son:

- *El holandés errante* (1843)
- *Tannhäuser* (1845)
- *Lohengrin* (1850)
- *El anillo del nibelungo* (entre entre 1848 y 1874), tetralogía que contiene las óperas "El oro del Rin", "La Valquiria", "Sigfrido", "El ocaso de los dioses".
- *Tristán e Isolda* (1857-59)
- *Los maestros cantores de Nüremberg* (estrenada en 1868)
- *Parsifal* (1882)

La ópera que forma parte del programa nº14, dedicado al público abonado de los ensayos de la OSCyL, *Lohengrin*, es una de las más representadas actualmente. Fue escrita cuando **Wagner** era un exiliado político, en Suiza, y pudo ser estrenada en Weimar, Alemania, en el año 1850 con una orquesta reducida.

El argumento se basa en una historia medieval alemana, con el personaje del caballero del cisne, un joven hechizado que es liberado por Lohengrin, defensor del santo Grial y que se enamora de Elsa, la hermana del joven. Metafóricamente hablando, la obra trata del encuentro entre lo celestial y lo terrestre.

El prelude que os proponemos escuchar a continuación, es una de las partes más conocidas. En él, los violines, con un tempo *langsam* (lento), junto con algunos vientos madera, nos llevan a través de un *crescendo* suave y constante, hacia lo que Thomas Mann llamó el "color azul plateado" de la obra¹ que termina con un gradual e intenso *diminuendo*.

¹ Fuente: Germán Rodríguez. www.wagnermania.com N.º 220. Abril 2019. Zaragoza

<https://www.youtube.com/watch?v=lqk4bcnBqls>

[Richard Wagner - Lohengrin - Prelude]

Lohengrin, Knight of the Swan
Violet Oakley (Ca. 1910)

ACTIVIDAD Nos adentraremos más en el argumentario de las óperas de **Wagner**. Del listado anterior, escoged un título, realizad una pequeña investigación y escribid un resumen del argumento de la obra.

Vale la pena ser patético

La palabra patético, en griego *pathetikos*, significa "relacionado con sentimiento, emoción, enfermedad". La raíz, *pathos* es definida por Aristóteles como uno de los modos de la retórica y, concretamente, sería crear un argumento para provocar rechazo hacia un hecho o persona. Pero trasladando el término a la creación artística, se utiliza para referirse a aquella emoción que siente el espectador provocada por una obra de arte, entendiendo que ésa emoción pertenece o está provocada por la misma obra. Aquello patético, en resumen, sería la fuerza que mueve, de forma espontánea, a un sentimiento, emoción o pasión y ésta fuerza es la que el artista quiere provocar con su obra.

Ya hemos visto, como comenta Sofía Martínez Villar en el vídeo explicativo, que **Tchaikovsky** escribió una sinfonía en 1893, la número 6 que, posteriormente, su propio hermano Modest subtítulo con el nombre de Patética, *patéticheskiy* en ruso, que significa apasionada, emotiva. Al parecer, anteriormente el propio compositor había comentado, refiriéndose a la composición de la obra, que estaba llena de "sentimientos subjetivos y con frecuencia, mientras la componía, mis ojos se llenaron de lágrimas". Falleció a los nueve días de su estreno.

El término *patética* lo encontramos en otra famosísima obra, esta vez de **Beethoven**, su *Sonata n.º 8 en do menor*, Op. 13 escrita entre 1798 y 1799. En esta ocasión, fue el editor de la obra quien la subtítulo así, posiblemente por el comienzo tormentoso y apasionado y por la tensión emocional permanente, que supuso una novedad en la historia pianística. Vamos a escuchar este conocidísimo movimiento:

<https://www.youtube.com/watch?v=SrcOckYQX3c>

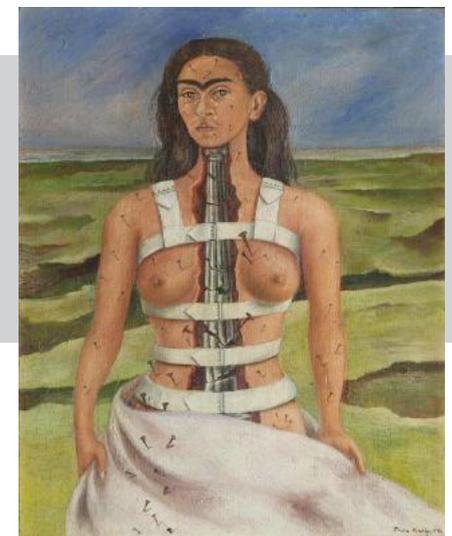
[Daniel Barenboim plays Beethoven Sonata No. 8 Op. 13 (Pathétique)]

El arte pictórico también nos transmite sentimientos fuertes y emociones intensas. **Frida Kahlo** (México 1907-1954) manifestaba que ella pintaba su vida misma, llena de sufrimientos a causa de enfermedades y un grave accidente. ¿Qué sentimiento o emoción os provoca esta obra de arte?

"El dolor no es parte de la vida,
se puede convertir en la vida misma"

La columna rota 1944
Frida Kahlo

Museo de Dolores Olmedo Patiño
Ciudad de México

El grupo de los cinco

La vida compositiva de **Tchaikovsky** (1840-1893) transcurrió en la misma época que la del grupo de *Los cinco* pero él no formó parte, aunque existía un respeto mutuo. Pero, ¿quienes eran los cinco? Con este nombre se hace referencia a un grupo de compositores rusos que se unieron con un objetivo común: el de crear una música nacionalista rusa propiamente dicha y romper así con la hegemonía centro europea, por lo que al estilo compositivo se refería. Los cinco músicos son:

Mili Balákirev (1837-1910), compositor ruso, aunque dedicó sus esfuerzos, más que a la composición, a elaborar las bases estéticas de la nueva música de su país. Durante una época, también fue empleado de ferrocarril.

Cesar Cuí (1835-1918), compositor e ingeniero militar ruso. Compone diferentes obras musicales, escribe críticas y teoriza sobre la música rusa nacionalista.

Modest Músorgsky (1839-1881), su madre le enseña piano de pequeño e ingresa en la escuela militar, que abandonará ya de joven para dedicarse a la música recibiendo algunas clases particulares. Compone y debe trabajar para la administración pública para subsistir.

Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908), compositor y director de orquesta. Ingresa en la carrera militar y se encarga de la inspección de las bandas militares. Ejerce como pedagogo y transmite sus enseñanzas de forma directa sobre generaciones posteriores de músicos.

Aleksandr Borodín (1833-1887), compositor y químico ruso, se dedica más intensamente a su labor científica que a la música.

Los cinco músicos entran en contacto durante su juventud gracias a su afición común: la música. Eran prácticamente autodidactas y combinaban éste arte con otras ocupaciones, como ya hemos visto. El hecho de no partir, de base, de un conservatorio, parece que les hizo acercarse más a las raíces populares o nacionales investigando en la música más típica, las melodías más populares, las danzas, los cantos provenientes de la liturgia rusa, tratando de reproducir el carácter más íntimo, el alma del carácter ruso.

Los Cinco, en la búsqueda de este sello ruso propio, idearon diferentes recursos armónicos y melódicos que, mezclados con un estilo oriental, dieron un novedoso aire exótico y diferente a la música occidental; éste era el tema, alejarse de todo aquello que supusiese un sabor centro europeo.

El grupo estuvo unido entre los años 1857 a 1870.

Fuente:

<https://www.globalsquaremagazine.com/2018/01/03/la-musica-y-la-revolucion-rusa/>

Para ilustrar este capítulo, os proponemos la obra *El príncipe Igor*, de **Borodin**, en la cual estuvo trabajando de forma interrumpida, durante casi 18 años llegando, incluso, a dejarla sin terminar porque falleció de repente. Entonces, **Rimski-Korsákov**, que había estado ayudando a **Borodin** en la orquestación, se llevó las partituras y las terminó junto a otro compositor, **Glazunov**.

El príncipe Igor es una ópera en cuatro actos basada en un poema épico ruso que relata una campaña militar contra unas tribus invasoras. A continuación os mostramos la versión instrumental de las *Danzas polovtsianas*, originariamente escritas para coro y orquesta.

<https://www.youtube.com/watch?v=JG86-Tm1ddY>

[BORODIN - Prinz Igor - Vienna 2012/Dudame!]

ACTIVIDAD

Atención al minuto 0'53" ¿Sabrías decir cuál es el instrumento que desarrolla la melodía? Y ¿cuál le acompaña?

En el minuto 1'25" le responde otro instrumento que ya trabajamos en el +Miradas 11, ¿recordáis su nombre?

La melodía que habéis escuchado, como ya pasa en otras ocasiones, trascendió su uso original como canción de coro dentro de una ópera, se popularizó mucho y ha sido versionada en diferentes ocasiones por otros artistas. Os dejamos con una de estas versiones, la que gravaron a dúo y a ritmo de swing lento, Tony Bennett y Andrea Bocelli.

<https://www.youtube.com/watch?v=WFrUsa5SUv0>

[Stranger In Paradise (from Duets II: The Great Performances)]

SSSTTTAAOORQQQUESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNNFFFOOO

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
ELLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGG
3BEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEE

**Junta de
Castilla y León**