

TAAAAA **ORQUESTA** OOOORRRRRRQO
OONNIIICCCAAA **SINFÓNICA** SSSSIIM
NNIIICCCAAA **CASTILLA Y LEÓN** SS



ABONO
TEMPORADA 2

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

VIERNES 2 Y SÁBADO 3
DE NOVIEMBRE DE 2018

20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE CASTILLA
Y LEÓN
+ BandArt

GORDAN NIKOLIC
CONCERTINO Y DIRECTOR

+ *miradas*
Área Socioeducativa
OSCYL / CCMD

Paco Sainza

PROGRAMA

Parte I

BandArt

CHARLES IVES
 (1874-1954)

La pregunta sin respuesta

FRANZ SCHUBERT
 (1797-1828)

Sinfonía n.º 7 en si menor, D. 759, "Inacabada"

Allegro moderato
Andante con moto

Parte II

OSCyL + BandArt

ANTON BRUCKNER
 (1824-1896)

Sinfonía n.º 9 en re menor

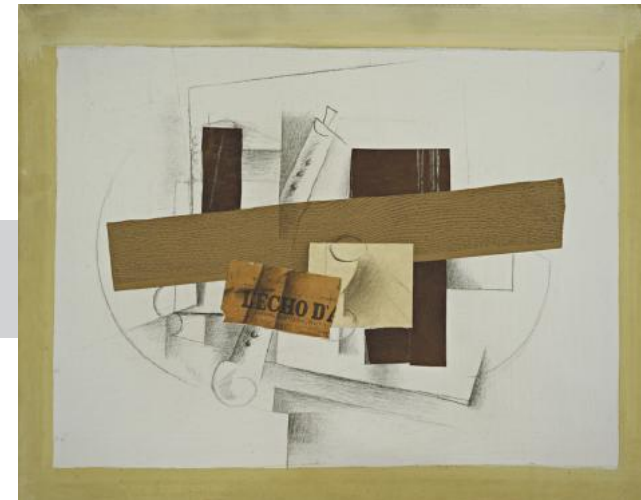
Feierlich, Misterioso

Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell – Scherzo D.C.

Adagio. Langsam, feierlich

EL COLLAGE MUSICAL

La técnica del collage procede de las artes plásticas y consiste en crear cuadros abstractos a partir de la yuxtaposición de recortes y fragmentos de papel, con la finalidad de crear una nueva obra a partir de elementos ya existentes. A principios del siglo XX, Georges Braque inicia esta técnica que toma el nombre de *papier collé* y son numerosos los pintores, entre ellos Pablo Picasso, que inmediatamente empiezan a experimentar y a crear obras a partir de este naciente estilo.



Georges Braque
Still Life with Tenora
 (1913)

Pero, ¿qué sería el collage en la música? El compositor György Ligeti nos lo cuenta muy bien:

“Si uno se encuentra en Venecia parado en la Plaza San Marco, se pueden tener experiencias similares. Alrededor de la plaza hay tres cafés en los cuales se pueden escuchar bandas musicales,

que incluso tocan con frecuencia afuera, a la intemperie. Así es que suenan allí, simultáneamente, tres diferentes piezas musicales, con diferente tempo y tonalidad cada una. Los músicos no se escuchan unos a otros. Para escucharlas al mismo tiempo, uno debe estar situado en el medio de la plaza”.

Esta experiencia sonora nos acerca a la idea del *collage* en la composición musical: diferentes elementos que se superponen y se interpretan de forma simultánea creando una obra nueva.

Pero, en música, aún cabe profundizar más en la técnica del *collage* puesto que muchos autores la utilizaron para componer sus obras utilizando citas o fragmentos musicales ya existentes que superponen a una nueva composición; de esta forma, el nuevo “producto” musical ensalza, de alguna forma, el “viejo” elemento dotándole de nuevo contexto. Ésto es lo que sucede en el tercer movimiento de la *Sinfonía n.º 1*, de Gustav Mahler (1860-1911), en la que se percibe con claridad el uso del elemento “viejo”, la canción *Frère Jacques*, utilizada en una inquietante tonalidad menor y acompañada de nuevos elementos bien diferenciados de carácter e intencionalidad:

<https://www.youtube.com/watch?v=cQFjDBFXN58>

[*Sinfonía n.º 1*, Titán. 3.º movimiento (min.: 25:20) Gustav Mahler. Orquesta Filarmónica de Viena. Director: Leonard Bernstein]

Otro tipo de *collage* es el que se consigue “recortando” breves fragmentos de otros autores, enlazándolos para darles continuidad, y situándolos sobre una base armónica nueva y cambiante. El músico Luciano Berio (1925-2003) crea un *collage* a partir de fragmentos musicales de Mahler, Beethoven, Ravel, Berlioz, Stravinsky entre muchos otros, y no sólo eso, sino que, además, incluye la narración de textos del libro *El innombrable*, de Samuel Beckett:

<https://www.youtube.com/watch?v=9YU-V2C4ryU>

[*Sinfonía*. 3.º movimiento. Luciano Berio]



LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA DE STRAVINSKY: CEDA EL PASO A LO MODERNO

El día del estreno hubo tal desconcierto entre el público asistente, que tuvieron que llamar a la policía para calmar los ánimos. Pero ¿qué fue lo que desató los gritos de desaprobación, las salidas del teatro, las persecuciones, incluso, entre los que desaprobaban y los que intuían que algo nuevo estaba naciendo? Lo que sucedió es que el público se encontró ante un ballet que rompió los esquemas existentes hasta entonces al presentar una estética inspirada en ritos ancestrales paganos que se alejaba de toda concepción más clásica. Los movimientos bruscos y violentos de los bailarines se consideraron poco menos que una coreografía con connotaciones sexuales y bárbaras.



Manuscrito de La Consagración de la primavera (fuente: Brezka's Blog “El cine y su música”)

¿Y la música que acompañaba tales desmanes? No había quien la entendiera: desprovista de un patrón habitual, presentaba una estructura lineal, sin repeticiones a las que acogerse, con compases complejos, ausencia de melodías claras y perceptibles, disonancias deliberadas, armonías imposibles, una variedad tímbrica exagerada...Rítmicamente se sucedían numerosos golpes de percusión agresiva, con ritmos potentes y cantidad de acentos inesperados, que sorprendían constantemente provocando tensión en el oyente.

Ésta fue la reacción que tuvo el público en 1931, pero la novedad de la obra supuso todo un hito en la historia de la música por las aportaciones tan interesantes y rompedoras a nivel compositivo y también por la parte coreográfica.

Más adelante, en 1940, se popularizó al formar parte de la película de la Walt Disney, *Fantasia*. Actualmente es una obra de repertorio habitual en todas las compañías de ballet.



EL PASO DE LO TONAL A LO ATONAL

En 1757, J. S. Bach compone una obra, *La ofrenda musical*. En 1980, ¡223 años más tarde!, la compositora Sofía Gubaidulina, extrae un tema de esta obra de Bach y juega, experimenta, destruye, ¡reinventa!, y compone una nueva obra que lleva por nombre *Offertorium*. Con ella, nos lleva del mundo tonal al atonal con gran maestría y nos ofrece una experiencia auditiva perfecta para comprender el paso de un estilo musical al otro.

Para el público que va siguiendo los diferentes vídeos explicativos de la OSCyL, quizás algunos recordaréis que se trató la obra de Gubaidulina en la temporada 15-16. Recuperamos, pues, esta magnífica explicación a cargo de Sofía Martínez Villar, que contiene también el ejemplo musical de Bach y de Gubaidulina.

Lo podéis escuchar a partir del minuto 12:08" y dura hasta el 18:05":

https://www.youtube.com/watch?v=H2YWOLn_5Ko&index=5&list=PpLCNKkMmD3dP60SzTKkZIMqSdsTVfHRX

[Video explicativo del concierto número 12 Temporada 2015-2016 de la OSCYL]

Y ahora, un regalo más para completar esta experiencia sonora hacia la atonalidad. En el siguiente enlace, podéis escuchar otra obra representativa en la que se entremezclan de forma muy natural estos dos estilos tan diferentes e, incluso, antagónicos. Se trata del *Concierto para violín* de Alban Berg, compuesto en 1935, que lleva el sobrenombre de *A la memoria de un ángel* y que el compositor dedicó a la hija de Alma Mahler, fallecida a la edad de 18 años.

https://www.youtube.com/watch?list=PL5ADA1DBD942BA7A2&time_continue=6&v=ulYYSJFJ-zl

[Alban Berg *Concierto para violín*. I movimiento. Frederieke Saeijs, violín]



LA INACABADA

Schubert era un compositor libre, componía lo que quería y para quien quería. Quizás sea por eso por lo que dejó algunas, bastantes, de sus obras sin acabar.

La *Sinfonía n.º 8* debería haber tenido 4 movimientos, pero Schubert termina sólo los dos primeros, Allegro Moderato y Andante con Moto, y deja escritos y orquestados unos cuantos compases, más un esbozo al piano, del tercer movimiento, el Scherzo; del cuarto, supuestamente un Allegro, no deja ninguna información. Existen varias teorías sobre el por qué Schubert la dejó sin acabar: en aquella época, contrae la enfermedad que, años más tarde, terminaría con su vida, la sífilis, y cabe la posibilidad de que olvidara seguir con su sinfonía. Otra versión es que Schubert regaló la *Sinfonía* a un amigo suyo, miembro de una sociedad musical, y que a éste se le estropeó por accidente y, avergonzado, nunca lo confesó. Por último, existe la teoría que Schubert necesitó urgentemente terminar otro encargo, la ópera *Rosamunda*, y necesitó "tomar prestado" un movimiento de su sinfonía para incorporarla como entreacto de la ópera.

Pero, cómo no, ha habido autores que han emprendido la emocionante tarea de concluir una obra tan emblemática y representativa del romanticismo.

El compositor y director de orquesta Brian Newbould, estudioso de la obra de Schubert, utilizó el boceto del Scherzo que Schubert sí que dejó escrito, pero sin orquestar, sólo para piano, y lo completó en base a lo escrito por el músico, pensando en todo momento cómo lo hubiera hecho éste. Pero para el cuarto y último movimiento, no existía ningún boceto así que, Newbould, tomó un entreacto, el número 1, de la ópera *Rosamunda* que Schubert compuso casi en la misma época

que la *Sinfonía* y que está escrito en el mismo tono que ésta, utiliza la misma orquestación y sigue en la misma línea compositiva.

Y si la curiosidad se os ha despertado lo suficiente, aquí tenéis la propuesta de "acabar" la *Sinfonía* de Schubert. Podéis escuchar, siempre después de haber escuchado los dos primeros movimientos ofrecidos durante el ensayo de la OSCyL, el tercer y cuarto movimientos propuestos por Newbold para apreciar y contrastar el magnífico trabajo realizado de forma tan respetuosa y coherente:

https://www.youtube.com/watch?v=3oe_VYkYLUe&index=3&list=PL68895F9A048B1CD3

[Sinfonía N.º 8 "Inacabada" F. Schubert. III movimiento, completado por Brian Newbold]

<https://www.youtube.com/watch?v=3Qf59lsBEwA&index=4&list=PL68895F9A048B1CD3>

[Sinfonía N.º 8 "Inacabada". F. Schubert. IV movimiento del Entr'Acte N.º I de *Rosamunda*]



MELODÍAS ENCADENADAS

Después de haber escuchado las inspiradas melodías de Schubert, os proponemos un juego: ¿nos sabrías indicar cuál es el orden de aparición de la cuatro melodías? Rellenad el cuadro indicando a qué movimiento pertenece, al primero o al segundo, y si se trata de la primera o de la segunda melodía.

	Movimiento nº ___ Melodía nº ___
	Movimiento nº ___ Melodía nº ___
	Movimiento nº ___ Melodía nº ___
	Movimiento nº ___ Melodía nº ___

Pistas:

- la melodía 1 del movimiento 1 está presentada por el oboe.
- la melodía 2 del movimiento 1 va a cargo de la cuerda.
- la melodía 1 del movimiento 2 vuelve a estar introducida por la cuerda.
- la melodía 2 del movimiento 2 está presentada por el clarinete.



EL CLUB DE LOS 9

¿Que tienen en común Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Jim Morrison? Aparte de ser músicos, todas estas personas fallecieron a la edad de 27 años y tienen el triste "honor" de pertenecer al Club de los 27. Todos ellos y ellas murieron por causas relacionadas con las drogas y, la coincidencia en la edad de su muerte, fortaleció una especie de leyenda urbana.

Pero ahora nos referimos al Club de los 9, estableciendo paralelismo con el Club de los 27. ¿Que tienen en común Schubert, Beethoven y Bruckner? Pues, como ya habréis escuchado en el Vídeo explicativo de la OSCyL, todos ellos llegaron a escribir un total de 9 sinfonías (entre otras muchísimas más obras musicales) y, de alguna forma también como en el Club de los 27, parece que se creó una especie de leyenda urbana según la cual los compositores posteriores a Beethoven morirían al poco de componer su novena sinfonía. Pues bien, vamos a investigar un poco y a repasar la historia de la música para ver si podemos aceptar más compositores en el Club de los 9.

El Club de los 9

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) compone su última y novena sinfonía en 1824.

Franz Schubert (1797-1828) termina su novena sinfonía el año 1826.

Anton Bruckner (1824-1896) terminada en 1894.

Antonin Dvorak (1841-1904) compuesta en 1893.

Gustav Mahler (1860-1911) terminada en 1909. En 1910, empezó la 10.ª, pero no llegó a tiempo de terminarla...

Alexander Glazunov (1865-1936) Empieza su 9ª sinfonía en 1910 y, aunque vivió muchos años más, nunca la termina. ¿Quizás temía acortar su vida si lo hacía?

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Termina su 9.ª en 1957.

Egon Wellesz (1885-1974) Compone su 9.ª sinfonía en 1971. Un año después, sufre un accidente que termina con su actividad creativa.

Laszlo Lajtha (1892-1963) Escribe su sinfonía n.º 9 en 1961.

¡Qué curioso y sobrecogedor!
En el Club de los 9 podemos contar hasta...;
9 compositores!



LA TUBA

La tuba está formada por un tubo de más de cinco metros enrollado (habiendo incluso tubas que, desenrolladas, medirían diez metros) y se trata del instrumento más grande de la familia de viento-metal.

El músico genera el sonido haciendo vibrar sus labios a través de la boquilla. El aire pasa por el tubo, a la vez que se accionan los diferentes pistones o válvulas para conseguir las diferentes notas, y es expulsado por el pabellón o campana que es la parte más ancha de la tuba.

Aunque no suele tener partes solistas relevantes, su función dentro de la orquesta es muy importante puesto que realiza las funciones de bajo de la familia de metal, por su capacidad de producir los sonidos más graves. Los últimos años ha visto reforzada su función como instrumento al haberse incorporado en otras agrupaciones musicales, como son las bandas y las distintas formaciones de jazz.

Y ahora, un último momento de disfrute, con una virtuosa interpretación de la tuba interpretando el conocidísimo tema del *Invierno* de Vivaldi.

<https://www.youtube.com/watch?v=PxQZwWJ550U>

[*Las cuatro estaciones*. Invierno. Antonio Vivaldi. Versión para tuba a cargo de Oystein Baadsvik]



SSSTTTAAO000ORQQQUEESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNFFFOO



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 CULTURALCCCC
:LLLLLLMIGUELMMMMIIIIIGG
BEEEESSSDDELIBESDDDDDEE



**Junta de
Castilla y León**