

TAAAAAORQUESTA0000RRRRRQO
OONNIICCCAAASINFÓNICA SSSIIM
NNIICCCAAACASTILLAYLEÓNSS

ABONO **5**
TEMPORADA

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
Y SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

DE 2018
20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

ANDREW GOURLAY
DIRECTOR

Gustav Mahler
Sinfonía n.º 9

OSCYL

+ miradas
Área Socioeducativa
OSCYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

GUSTAV MAHLER

(1860-1911)

Sinfonía n.º 9

I. Andante comodo

II. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers.

*Etwas täppisch und sehr derb - Poco più mosso subito -
Ländler, ganz langsam*

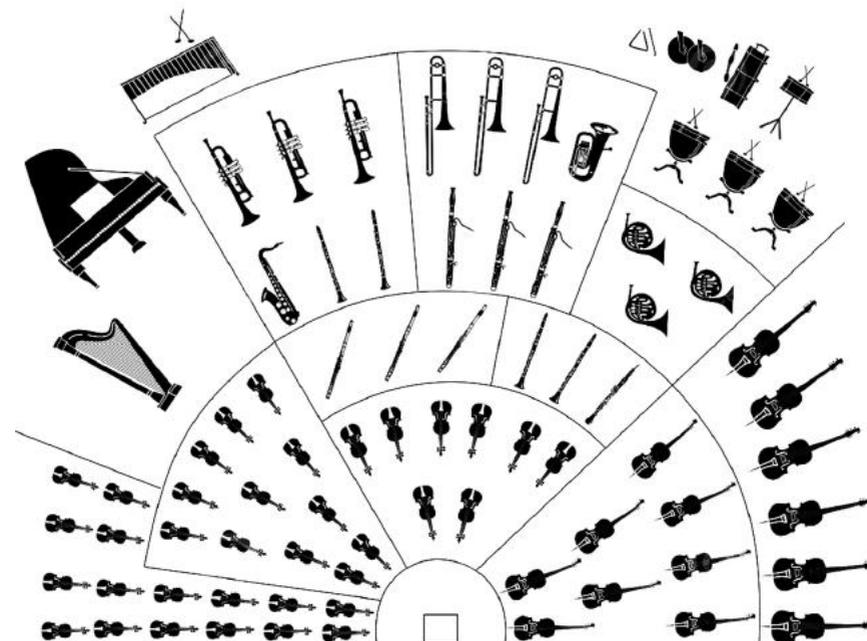
III. Rondo-Burleske (Allegro assai. Sehr trotzig - Presto)

IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend

La disposición de la orquesta

Cuando los músicos llegan al ensayo o al concierto, no se sientan donde les apetece, o al lado de su mejor amigo: ya tienen un sitio definido en el que sentarse. Este sitio predefinido, ¿en función de qué va? Pues imaginaos que decidimos colocar los trombones a la primera fila, junto con los timbales de la percusión y que empieza el concierto. ¿Qué sucedería? Pues que su sonido tan potente tapanía el de los otros instrumentos con menor sonoridad. Queda claro, entonces, que la distribución de la orquesta responde a un lógico equilibrio entre las sonoridades de los diferentes instrumentos, y que, con ésto, se procura que la sonoridad global del conjunto llegue en las mejores de las condiciones al oyente.

El esquema básico de las orquestas sinfónicas es como sigue:

Aún así, los compositores, o los directores, pueden decidir variar este orden para conseguir otro equilibrio sonoro distinto. Así pues, encontramos orquestas en las que vemos situadas las violas a la derecha del director, y no los violoncelos, que se sitúan en el lugar de las violas.

Otro aspecto variable es el número de músicos que la integran. De las primeras orquestas, nacidas en la época del barroco (siglos XVII-XVIII) y que contaban con unos 25 músicos, hasta las actuales, ha habido una evolución tanto en las mejoras técnicas de los instrumentos, como en el número de los mismos porque debían adaptarse a las grandes salas de conciertos o teatros de ópera y se necesitaba crear sonoridades más llenas y potentes. Las actuales orquestas sinfónicas suelen rondar los 80 músicos, aunque hay obras escritas para más de 100, incluso. El compositor **Gustav Mahler** compuso una sinfonía que lleva el sobrenombre de *Sinfonía de los mil* porque, aunque no llegue a los 1000 ejecutantes, recibió este nombre al reunir un gran número de intérpretes, con una doble orquesta sinfónica y un doble coro.

Mahler, incluso, experimentó disponiendo algunos de los instrumentos en lugares fuera del escenario. Éste es el caso de su *Sinfonía n.º 2*, en la que se provee de una gran orquesta con más de 100 instrumentos, más un coro mixto y dos solistas y en la que, como hemos dicho, hay algunos instrumentos desplazados fuera del resto de la orquesta. Vamos a ver éste caso:

<https://www.youtube.com/watch?v=sHsFlv8VA7w>

[*Sinfonía n.º 2* de Gustav Mahler]

Escuchad, a partir de 1:02'35" la magnificiencia de esta grandiosidad orquestal y cómo, poco después del apoteosis, parece llegar la reflexión y la calma con el toque de llamada del trombón, en el 1:07'04". Al cabo de unos instantes empiezan a oírse, como de lejos simulando una fanfarria, el conjunto de instrumentos desplazados fuera del escenario, y que se pueden ver en el vídeo al cabo de pocos segundos.

Actividad: ¿podrías decir el nombre de todos estos instrumentos?

En el 1:11'13" aparece otro momento interesante. ¿Sabrías decir qué instrumento lo protagoniza? ¿Y que otro instrumento le contesta? Fijaos en el equilibrio que se consigue al posicionar el instrumento más débil (de sonido) dentro del escenario y el más potente, alejado. Este juego da la entrada al coro que empieza con un pianísimo sugerente y misterioso.

Actividad complementaria

Volvamos al esquema de la distribución de la orquesta sinfónica actual. Os proponemos que pongáis el nombre de los instrumentos que aparecen en el esquema.

Una orquesta dentro de otra

Hemos visto como **Mahler** dominaba muchísimo el timbre orquestal utilizando diferentes recursos, como el de disponer algunos de los instrumentos fuera de la escena. Pues bien, en esta ocasión veremos como, en una de sus sinfonías, silencia todas las familias o secciones de la gran orquesta sinfónica, excepto una. Se trata de la *Sinfonía n.º 5* en la cual, en el cuarto movimiento, *Adagietto*, la interpretación va a cargo solamente de los instrumentos de cuerda, exactamente los violines, las violas, los violoncelos y los contrabajos, todos ellos acompañados por el arpa; el resto de músicos, en lo que dura el movimiento, no tocan. De esta forma, como se ha comentado en el Vídeo explicativo, la sonoridad orquestal da un giro o cambio inesperado y el oyente pasa a escuchar, de repente, una *orquesta de cámara*. **Mahler** conseguía, así, capturar y captivar, a la vez, la atención del público.

A partir del minuto 48:18 podéis escuchar el célebre *Adagietto*:

<https://www.youtube.com/watch?v=1F5G9JngqZY&t=3307s>

[Gustav Mahler. *Sinfonía n.º 5*. Simón Bolívar Symphony Orchestra. Gustavo Dudamel]

Este delicado movimiento, que transmite una intensidad emocional muy fuerte, ha llegado a ser muy conocido al ser utilizado en una película, *Muerte en Venecia*, del director italiano Lucino Visconti.

Por cierto, ¿os habéis fijado en la disposición de la orquesta? En el vídeo se ve claramente lo que comentábamos en el +Miradas 1, y podemos apreciar que el orden de las violas y los violoncelos está intercambiado quedando las violas en primer término y, en su lugar, los violoncelos.

Mahler hasta el infinito y más allá

Vamos a comparar los minutajes de las sinfonías de dos compositores que, ambos, escribieron "solo" nueve sinfonías (entre muchísimas más obras, por supuesto): **Beethoven** y **Mahler**. Cabe precisar que, de un director de orquesta a otro, pueden existir diferencias de minutaje apreciables, porque cada uno de ellos puede dirigir puede dirigir la obra según un tempo o pulsación levemente diferente; por éste motivo, para hacer la comparación se han tomado las versiones dirigidas, todas ellas, por el mismo director de orquesta: **Leonard Bernstein**.

	Beethoven (1770-1827)	Mahler (1860-1911)
Sinfonía n.º 1	27'	54'40"
Sinfonía n.º 2	35'	1:30'10"
Sinfonía n.º 3	49'	1:43'10"
Sinfonía n.º 4	40'	56'55"
Sinfonía n.º 5	37'	1:10'00"
Sinfonía n.º 6	45'	1:21'30"
Sinfonía n.º 7	40'	1:21'12"
Sinfonía n.º 8	27'	1:22'07"
Sinfonía n.º 9	1:14'00"	1:21'28"

Como se puede observar, ninguna sinfonía de **Beethoven**, excepto la última, la novena, supera los 45 minutos. En cambio, en **Mahler**, sólo hay dos inferiores a los 60 minutos y las restantes pasan de los 80 minutos. Como comentaba Sofía Martínez Villar en el Vídeo Explicativo, un recurso para alargar las sinfonías era el de incluir material musical que ya había sido expuesto momentos antes. Pero para ilustrar el tema, vamos a escuchar un fragmento de la sinfonía más larga de las de la tabla anterior: la n.º 3 de **Mahler** y nos fijaremos en el final, un final grandilocuente, sereno e intenso, que parece que nunca va a acabar, del que destacaremos algunos momentos. De la versión dirigida por **Leonard Bernstein**, empezamos hacia el minuto 1:36'35"

<https://www.youtube.com/watch?v=1AwFutlcnrU&t=421s>

[Sinfonía n.º 3. Gustav Mahler. Leonard Bernstein]

A partir del 1:36'47" aproximadamente, la flauta nos abre las puertas de un ascenso místico, espiritual, acompañado por una reposada melodía a cargo del conjunto de trompetas, todo sostenido por el trémolo de los violines en su registro más agudo. Pronto, los celos introducen otra bellísima melodía, hacia el 1:39'49", a la que se añade el viento metal, tomando mayor intensidad tímbrica, que nos lleva hasta un punto de tensión que parece disminuir para resolverse en el minuto 1:42'42" en un silencio sorprendente, pero, ATENCIÓN, ¿nos acercamos al final? Aún no: los golpes de timbales presagian el último gesto del director para concluir, pero este gesto no llega, sino que se mantiene en un intenso y apoteósico *sostenuto* de toda la masa orquestal hasta llegar al último, largo acorde, después del cual, ahora sí, director y músicos pueden por fin relajar tanta intensidad emocional y sonora.

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.

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 9ª en 1957.

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

Laszlo Lajtha (1892-1963) Escribe su sinfonía nº9 en 1961.

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

¿Bailamos un *Ländler*?

El *Ländler* es una danza muy parecida al vals, pero que tiene un origen campesino y, por lo tanto, sus movimientos son un poco menos refinados que el vals. Su compás es el mismo que el del vals, el $\frac{3}{4}$, y también se baila en parejas, pero se caracteriza por marcar, enérgicamente, algunos de los tiempos con los pies o con palmadas.

En esta ocasión vamos a bailar un *Ländler* escrito por **Franz Schubert**. Se trata de una breve composición para piano y que tiene la siguiente estructura: A A B B. Atención: la melodía empieza en el tercer tiempo, a modo de aviso:

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

Schubert, 8 *Ländler*, D 378, N.º 2

Posición inicial: de pie, por parejas, frente a frente.

Versión fácil

A A: palmadas con el ritmo $\text{♪} \quad \text{♪} \quad \text{♪}$, siguiendo los acordes de acompañamiento del piano. Al final de cada A, terminamos con un solo golpe.

B B : un golpe a los muslos con las dos manos y dos golpes a las manos de nuestra pareja

Al final de cada B terminamos con un solo golpe en las palmas de nuestra pareja.

Versión no tan fácil

Posición inicial: de pie, por parejas frente a frente y, cada cual, con las manos cogidas por detrás.

A A: golpeamos con los pies en los tiempos 2 y 3 mientras trazamos una vuelta. Al final de las dos frases, debemos estar de nuevo frente a nuestra pareja.

B B: abrimos el pie derecho y acercamos el izquierdo al ritmo de , como el paso simple del Vals, y a la inversa, evolucionando por el espacio sin perder a nuestra pareja.

A partir de esta base, podéis sugerir otros movimientos o variaciones. Para inspiraros un poco, visionad el vídeo con uno de los *Ländler* más famosos bailados en el cine:

<https://www.youtube.com/watch?v=qUfWRBGQkz0>

[The Sound of Music. "Sonrisas y lágrimas"]

SSSTTTAAOOORQQQUESSSTT
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
LLLLLL**MIGUEL**MMMMMMMMGG
BBBBESSSS**DELIBES**DDDDDEE

**Junta de
Castilla y León**