

TAAAAAORQUESTA0000RRRRRQO
OONNIICCCAAASINFÓNICA555IIM
NNIICCCAAACASTILAYLEÓN55

ABONO 7
TEMPORADA

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS
MIÉRCOLES 9 Y SÁBADO 12
DE ENERO DE 2019 | 20:00 H
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

ALEXANDER ROMANOVSKY
PIANO

ANDREW GOURLAY
DIRECTOR

OSCYL

 miradas
Area Socioeducativa
OSCYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTE I

NUÑO FERNÁNDEZ EZQUERRA

(1992)

*Figura de luz indómita**

Obra encargo de la OSCyL. Estreno absoluto

SERGUÉI PROKÓFIEV

(1891-1953)

Concierto para piano y orquesta n.º 3 en do mayor, op. 26

I. Andante – Allegro

*II. Andantino (Tema) – Var. I (L'istesso Tempo) – Var. II (Allegro) –
Var. III (Allegro moderato) – Var. IV (Andante meditativo) –
Var. V (Allegro giusto) – Tema (L'istesso Tempo)*

*III. Allegro, ma non troppo – Meno mosso – L'istesso Tempo –
Pochissimo meno mosso – Allegro*

PARTE II

CLAUDE DEBUSSY

(1862-1918)

Preludio a la siesta de un fauno

ALEKSANDR SKRIABIN

(1872-1915)

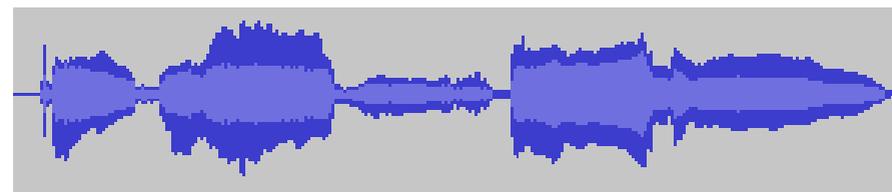
Poema del éxtasis, op. 54

* Primera vez por la OSCyL

Los instrumentos y su timbre

Cada sonido producido por un instrumento se puede analizar según cuatro cualidades principales que son: el tono o altura, la duración, la intensidad y el timbre. Esta última cualidad parece, quizás, la más difícil de explicar pero vamos a hacer, una vez más, un paralelismo con otras artes, en concreto con la pintura y diríamos, entonces, que el timbre es el color propio de cada instrumento y que, de la misma forma que podemos mezclar varios colores hasta conseguir el deseado, el resultado final de un sonido, de un timbre, es la mezcla de diferentes vibraciones que se producen a partir del primer sonido o de la primera onda sonora que genera el instrumento cuando lo tocamos. Esta primera onda sonora se llama el *sonido fundamental* y genera otras de diferente tamaño, llamadas *armónicos*. Todas estas vibraciones o ondas sonoras "viajan" por así decirlo, a través del instrumento y, como cada instrumento tiene una forma diferente y está construido con diferentes materiales, se crea un timbre específico y propio para cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos que cada instrumento genera un sonido o timbre que nos permite identificar de cuál se trata, aunque estén tocando la misma nota.

Ejemplo de forma de onda generada por la voz, grabado con el programa Audacity, entonando el principio de la canción "Cumpleaños feliz"

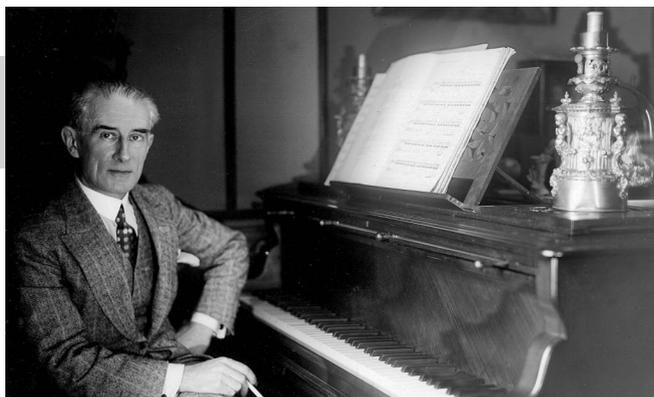
Con el siguiente vídeo, vamos a jugar a reconocer los diferentes timbres de los instrumentos, o lo que es lo mismo, vamos a adivinar qué instrumento está sonando. Coged un papel y anotad los números del 1 al 24, para ir escribiendo al lado la respuesta que podréis comprobar y corregir inmediatamente.

<https://www.youtube.com/watch?v=qejb8rEjYNQ>

[Instrumentos Musicales. Reconocimiento]

Queda claro, pues, cuán importante es la cualidad del timbre para un compositor a la hora de escribir una pieza musical. Debe tomar decisiones muy importantes como el tipo de instrumentos para los que escribirá, la cantidad, el equilibrio entre los mismos, todos esos parámetros que configuran el resultado final de su obra. Hay autores que estudiaron a fondo el trato del timbre en la orquesta y que le ofrecieron nuevos colores, nuevas experiencias sonoras al oyente. Vamos a poner un ejemplo con Maurice Ravel (1875-1937) cuya obra más conocida es el *Bolero*.

Maurice Ravel

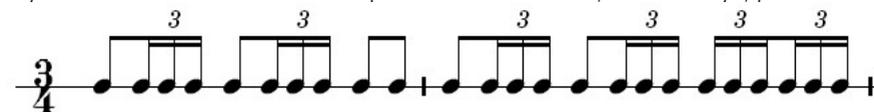
El *Bolero* es una composición musical del género de la danza inspirado en melodías árabo-españolas. La composición se basa en dos únicas ideas musicales que se van repitiendo, pero interpretadas cada vez por un instrumento diferente de la orquesta y éste es, pre-

cisamente, lo que ofrece al oyente este color orquestal tan inaudito y casi hipnótico.

Otro elemento destacable es el incesante y repetitivo *ostinato* de la caja orquestal, que no cesa, de principio a fin y que ayuda a llevar toda esta masa orquestal, a través de un gran *crescendo*, hasta un final apoteósico. **Ravel** consigue, con pocos elementos musicales, una riqueza tímbrica excepcional, en la que todos los instrumentos de la orquesta son solistas en un momento u otro de los 17 minutos que dura la obra.

Actividad 1

Fijaos en el *ostinato* rítmico que el músico toca, con la caja, ¡169 veces!

De Kokin - Trabajo propio, CC BY-SA 2.5,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1677688>

Practicadlo, en clase, golpeando en vuestra mesa, suavemente, con los dedos índices de cada mano. ¿Podéis aguantar tantas veces como el músico?

Actividad 2

Os proponemos escuchar la obra y detectar algunos de los instrumentos que aparecen, con la finalidad de distinguir perfectamente el timbre. Hemos destacado solamente los solistas, que podéis relacionar de forma clara en las imágenes del vídeo.

<https://www.youtube.com/watch?v=mhkhGyJ092E>

[*Bolero*. Maurice Ravel. Wiener Philharmoniker, Gustavo Dudamel]

El orden es el siguiente:

1. Flauta
2. Clarinete
3. Fagot
4. Clarinete requinto
5. Oboe d'amore
6. Trompeta con sordina y flauta
7. Saxofón tenor
8. Saxofón soprano
9. Flautines, trompa y celesta
10. Oboes, corno inglés y clarinete
11. Trombón
12. Viento madera
13. Violines

A partir de este punto se van añadiendo cada vez más instrumentos, incluso una segunda caja orquestal, y se va entretejiendo este timbre tan peculiar, animado por el *crescendo* progresivo que nos lleva hasta un final espectacular cerrado por un magnífico acorde disonante.

Un final cruel

Pocos años después de componer el *Bolero*, Ravel enfermó. Un infarto cerebral le afectó el hemisferio izquierdo del cerebro y quedó incapacitado para seguir componiendo. La enfermedad le provocó daños irreparables, como la pérdida o déficit en el lenguaje y la escritura. Podía disfrutar de la música, seguía teniendo ideas y podía imaginar melodías, pero era incapaz de escribirlas. Después de una intervención, entró en un coma que le llevaría, pocos días después, a la muerte.

Actividad de ampliación

Para ilustrar un poco lo que comentábamos sobre las ondas sonoras, aquí tenéis un vídeo en el que un programa informático recrea la forma de las ondas de los diferentes sonidos que van apareciendo:

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

[Ondas sonoras]

Doctrina y persecución

La Doctrina Zhdanov se enclava en el contexto de la época comunista de la Unión Soviética. Esta doctrina promovía una especie de política cultural según la cual los artistas soviéticos debían crear sus obras de una forma afín a la línea impuesta por el Partido Comunista. Se trataba de un control que ejercía el estado, que dictaba todo lo que se refería a la vida y a la creación cultural. Los músicos, y otros artistas, no eran libres de crear, se debían a reglas impuestas desde los despachos de los políticos y a los músicos que no lo hacían así, se les tildaba de *formalistas* y se arriesgaban a la persecución política, al desprecio institucional y a la denuncia.

A partir del año 1948, empezó una campaña de críticas y descalificaciones contra muchos compositores soviéticos. Vamos a ver algunos casos.

Serguei Prokofiev (1891-1953)

Fue denunciado, en 1948, por el gobierno por considerar que sus obras eran "demasiado modernas" y no respondían a las exigencias de la Doctrina Zhdanov. Se le acusaba de renunciar a los principios básicos de la música clásica y de componer "sonidos confusos". Años más adelante, en 1952, meses antes de su muerte, fue reconocido por el propio gobierno con el Premio Stalin.

Dmitri Shostakóvitx (1906-1975)

Se publicó un artículo de desprestigio en el que se le acusaba de componer "caos" en vez de música. Esto causó que se censuraran algunos de sus trabajos y se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Se retiraron los privilegios de los que disfrutaba él y su familia. Sus obras cada vez se interpretaban menos y tuvo que ceder y componer obras para mantener su posición favorable a las exigencias del régimen y poder sobrevivir, aunque también compuso otras obras más de su agrado, que mantuvo más en segundo término.

Aram Khatxaturian (1903-1978)

Acusado de tendencias burguesas y antirrevolucionarias. Se declaró culpable para poder redimir su nombre y posición. No obstante la acusación, él fue considerado uno de los compositores oficiales de la Unión Soviética y contó con su promoción hacia otros países. Sus obras no mostraban el pretendido *formalismo* (esta renuncia al estilo más clásico) del que se acusó a los otros músicos y no mostraban ningún tipo de modernismo, sinó que se ajustaban a los cánones impuestos por el régimen. Kachaturian compuso según la tradición folclórica y fue condecorado en numerosísimas ocasiones. Después de la muerte de Stalin, dio a conocer la censura que sufrieron él y sus compañeros.

Actividad

Escucharemos dos obras de dos de los anteriores compositores rusos. ¿Podrías decir cuál de ellas respondía a los cánones impuestos por la Doctrina Zhdanov, y cuál no?

Obra 1: *Danza del sable*. Movimiento o parte del ballet *Gayaneh* compuesto en 1942 por **Aram Kachaturian**. Como su nombre indica, se trata de una danza en la que los bailarines deben mostrar su habilidad para bailar ¡con un sable!

<https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8>

[Aram Kachaturian. Danza del sable]

Obra 2: *Lady Macbeth de Mtsensk*, op. 29, es una ópera escrita por **Dmitri Shostakóvitch**, estrenada en 1934. Escucharemos la suite orquestal.

<https://www.youtube.com/watch?v=yHT0KFII0zY>

[*Lady Macbeth of Mtsensk*. Dmitri Shostakóvitch. Suite. Orchestre de Paris. Dir.: Rostropovich]

Miramos atrás

Si miramos atrás, la historia de la música nos ofrece obras que marcaron un hito debido a su original aportación y que contribuyeron a la innovación en aspectos como, por ejemplo, el lenguaje, la composición musical, la orquestación, o que significaron el nacimiento de nuevos géneros o estilos. Os proponemos una actividad en la que, a través de pistas que nos cuentan brevemente de qué trata ésta aportación, debéis relacionar la obra con lo que significó, situando en cada casilla de la columna vacía el número correspondiente.

Año 1722 -1744	Bach. <i>El clave bien temperado</i>	1	___	Punto de partida de la música atonal, nuevo estilo que pone en relieve la disonancia y el cromatismo.
Año 1824	Beethoven. <i>Sinfonía n.º 9</i>	2	___	Primer álbum del grupo pop inglés que revolucionó la vida cultural con sus aportaciones innovadoras en el pop y el rock.
Año 1912	Schoenberg. <i>Pierrot Lunaire</i>	3	___	En ésta canción, el músico introdujo secciones de ópera en medio de otras, de estilo balada y hard rock.
Año 1963	The Beatles. <i>Please, please me</i> (álbum)	4	___	Con el vídeo que ilustra la canción, se redefine el concepto de vídeo musical que pasa a ser un mini cortometraje apoyando el tema.
Año 1973	Chick Corea. <i>Hymn of the Seventh Galaxy</i>	5	___	Incorpora elementos no usuales en el flamenco, como el bajo eléctrico, la batería y los teclados.
Año 1975	Freddy Mercury (Queen). <i>Bohemian Rhapsody</i>	6	___	Compone 12 piezas en modo mayor y 12 en modo menor, para instrumentos de teclado, demostrando un nuevo sistema de afinación o "temperamento" ideal.
Año 1979	Camarón de la Isla. <i>La leyenda del tiempo.</i>	7	___	Contribuye al nacimiento de la corriente de Jazz Fusion, que se basa en ensamblar el jazz con otros estilos, como el rock.
Año 1983	Michael Jackson. <i>Thriller</i> (video)	8	___	Aparece por primera vez un gran coro en el movimiento final de una sinfonía.

Si bien podéis escuchar cada una de estas obras reseñadas para completar la actividad, os sugerimos la audición *La leyenda del tiempo*, con Camarón de la Isla, basada en un poema de Federico García Lorca.

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

[Camarón de la Isla. La leyenda del tiempo]

Pierrot Lunaire.
Paul Klee, 1924 .
 El pintor se inspiró en la obra homónima de Schoenberg.
 Imágen: Honolulu Museum of Art.

Extasiados con Scriabin

Alexander Scriabin escribió un largo poema para acompañar su composición *El poema del éxtasis*, aunque no estaba pensado para ser recitado al mismo tiempo, o de forma simultánea a la interpretación de la obra musical. Con el poema, **Scriabin** buscaba trasladar su yo más esencial, su personalidad fuertemente influenciada por el movimiento de la *Teosofía*, doctrina que tenía como objetivo la formación de una sociedad fraternal, "una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual", sin distinciones entre los hombres por motivo de raza, sexo, religión o estrato social.

El poema fue incluido en el programa de mano de la estrena, en 1907. Vamos a transcribir unos fragmentos del principio y del final:

El espíritu,
 en alas de su anhelo de vida,
 se entusiasma en su vuelo
 a las alturas de la negación.
 Allí, entre los resplandores de su ensueño,
 aparece un mundo mágico
 de imágenes y sensaciones que maravillan.

El espíritu que juega;
 el espíritu que desea;
 el espíritu, que en su ensueño todo lo crea,
 se entrega a la dicha del amor.
 Entre la creaciones que de él han surgido,
 pasa lánguidamente su tiempo;
 en las alturas de su inspiración,
 las convoca a que florezcan.
 Y, en el frenesí de su vuelo,
 está ya a punto de perder el sentido;
 pero, de repente...

De un sombrío presentimiento,
 ritmos inquietantes
 en su mundo encantado
 ásperos irrumpen;
 pero sólo un instante.
 Con un leve esfuerzo
 de su voluntad divina
 ahuyenta
 esos terribles fantasmas.
 Y, nada más alcanzar
 la victoria deseada
 sobre sí mismo,
 el espíritu que juega,
 el espíritu que desea,
 el espíritu, que con su esperanza invoca la alegría,
 se entrega a la dicha del amor.
 Entre las flores de su creación,
 su tiempo pasa en un beso,
 y, con todo un mundo de seducciones
 al éxtasis las convoca.

[...]

Yo soy un instante que irradia la eternidad,
 yo soy la afirmación,
 yo soy el Éxtasis.
 Un incendio universal
 ha abrazado el cosmos.
 El espíritu en la cima del ser.
 Y siente
 de divina fuerza,
 de libre voluntad
 una pleamar infinita.
 Todo es ya osadía.
 Lo que amenazaba
 es lo que ahora excita;
 lo que horrorizaba
 es ahora placer,
 y los mordiscos de panteras y de hienas
 tan sólo son una nueva caricia,

un nuevo tormento,
 y la lengua de la serpiente,
 tan sólo un beso abrasador.
 Y todo el universo ha resonado
 con un grito de gozo:
 ¡Yo soy!

Actividad

Buscad los diferentes significados de la palabra éxtasis. Cuál de ellos relacionaríais con el poema anterior?

Una vez leído el poema, ¿a qué crees que se refiere el autor con éste último grito de "Yo soy"?

38

très parfumé

Fl. I II
 Ob. I
 Clar. II
 Cor. II IV
 Arpa
 Viol. Solo
 Viol. I div.
 Viol. II div.
 Vie. div.
 Cello
 Solo
 Vcl. Altri

poco cresc.
très parfumé
poco cresc.
très parfumé

3818

Scriabin anotó indicaciones especiales en la partitura, para detallar cómo quería él que se interpretara la música. En el ejemplo, se puede ver la anotación "très parfumé", muy perfumado, que nos da una pista sugerente del fragmento, y que nos evoca el sentido de la sinestesia del cual parece que gozaba **Scriabin** y que tendremos, seguro, ocasión de comentar en futuras +Miradas.

El poema del éxtasis.
 (fragmento). **Alexander Scriabin**

SSSTTTAAO000ORQQQUEESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNNFFFOO

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**