

TAAAAAORQUESTA OOOORRRRRQO
OONNIICCCAAASINFÓNICA SSSIIM
NNIIICCCAAA CASTILLYLEÓNSS

ABONO
TEMPORADA 9

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

JUEVES 21 Y VIERNES 22
FEBRERO DE 2019 | 20:00 H
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLY LEÓN

JOHANNES MOSER
VIOLONCHELO

ANDREW
GOURLAY
DIRECTOR

OSCYL

+ miradas
Area Socioeducativa
OSCYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTE I

DMITRI SHOSTAKÓVICH

(1906-1975)

***Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1
en mi bemol mayor, op. 107***

Allegretto

Moderato, attacca

Cadenza, attacca

Allegro con moto

PARTE II

DMITRI SHOSTAKÓVICH

Sinfonía n.º 10 en mi menor, op. 93

Moderato

Allegro

Allegretto

Andante - Allegro

Tomando posiciones

El compositor ruso Dmitri Shostakóvich (1906-1975) generó opiniones muy contrapuestas, tal y como nos cuenta Sofía Martínez Villar en el Vídeo Explicativo. Parece que el artista que ha querido ser innovador y que ha propuesto la rotura respecto aquello a lo que estábamos acostumbrados, o que ha sido del todo original con sus creaciones, nos provoca una especie de desaprender para volver a aprender que no a todo el mundo le resulta cómodo. A menudo deben pasar los años para que el público general pueda valorar si la propuesta innovadora fue creada por un genio o por un inconsciente.

Vamos a repasar algunos personajes de la historia pasada y de la actual que han levantado opiniones contradictorias, a favor y en contra de su arte. Para hacerlo, definiremos primero el artista, sin nombrarlo, a fin de que lo adivinéis (*solucionario al final de la guía*).

PERSONAJE N.º 1

Pintor, nace en 1904 y muere en 1989, decía que "el que quiere interesar a los demás, tiene que provocarlos". Y en provocar, fue un maestro. Tachado de egocentrista, se adoraba a sí mismo y lo trataron de loco por sus excentricidades, a lo cual él contestaba que la única diferencia entre un loco y él, era que él no estaba loco. También se decía que era todo impostura, que daba a la gente lo que la gente quería de él. El caso es que puso a prueba la sociedad de la época, recreando cantidad de excentricidades, como pasearse con un oso hormiguero, como mascota, por las calles de París, o vestir de buzo para asistir a una exposición.

Fue expulsado de las academias de arte por las que pasó porque iba a la contra de lo que le pedían sus maestros de los cuales llegó a decir que eran todos unos incompetentes. Para sus detractores, todo eran síntomas de persona incoherente que, en realidad, era un opor-

tunista que no sabía por donde andar y que nunca tuvo un verdadero compromiso con el arte. Fue puesto en duda su valor como pintor surrealista por los mismos representantes del movimiento pero, como artista, consiguió impregnar sus obras de un estilo muy personal y reconocible, y contaba con una elaborada técnica y prodigiosa maestría a la hora de reflejar un mundo interior muy particular, con imágenes de sueños que parecen surgir de su subconsciente. Es considerado uno de los artistas pictóricos más famosos e importantes del siglo XX.

¿Sabéis de qué pintor español se trata? Nos acercaremos un poco más a través de uno de sus cuadros que lleva por nombre *La jirafa en llamas* y que nuestro autor pintó en 1937.

PERSONAJE N.º 2

Volvemos a la música con este joven estadounidense que tiene el dudoso honor de formar parte del Club de los 27 (recordáis el + Miradas 5?)

En su época de estudios secundarios toma contacto con la literatura y empieza a desarrollar una gran pasión por la poesía. Más adelante, forma un grupo musical, él es el letrista y cantante, con el que recita sus poemas mientras el grupo toca, pero la fama llegará justo cuando consiguen grabar el primer disco. La banda pasa a formar parte de los más famosos grupos musicales que se encuadran en el estilo de la psicodelia, con incursiones al rock-blues.

El cantante, pronto atrae la atención del público debido a su actitud de reto y por su forma de moverse en el escenario, como si todo él estuviera en una especie de trance. Es un provocador, sale a actuar borracho, interpela al público ("sois una panda de esclavos, sois unos idiotas") y se mete con la policía destinada para protegerlo de las fans. Usa las drogas para adentrarse en un mundo de alucinación y de inspiración psicodélica. Es arrestado y condenado, tras lo cual decide retirarse y empezar una nueva vida, pero, a los 27 años, muere rodeado de incógnitas habiendo la teoría, incluso, de que él fingió su propia muerte para alejarse de la espiral de drogas y mala vida en la que se veía envuelto, y para dedicarse de entero a la poesía. Existen teorías (con grabaciones de vídeos con sus imágenes incluso!) que aseguran que vive como un sin techo, vagando por las calles neoyorquinas.

Adorado por sus numerosas fans y atraído por el descenso a los infiernos. ¿Sabríais decir de qué chico rebelde se trata? Podéis descubrirlo en el vídeo siguiente.

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

[L.A. Woman. The Doors]

Y aquí os incluimos uno de sus poemas para poder entrar un poquito más en su mente, si es que esto es posible.

Poder

Puedo hacer que la tierra se pare en seco.

Hice desaparecer los coches azules.

Me puedo hacer invisible o pequeño.

Puedo convertirme en gigante

y alcanzar las cosas más lejanas.

Puedo cambiar el curso de la naturaleza.

Puedo situarme en cualquier lugar
del espacio o el tiempo.

Puedo invocar a los muertos.

Puedo percibir sucesos de otros mundos,
 en lo más profundo de mi mente
 y en la mente de los demás.

Yo puedo.

Yo soy.

PERSONAJE N.º 3

El 31 de marzo de 1913, nuestro compositor (austríaco, 1874-1951) protagonizó un concierto "peligroso", según sus mismas palabras. El peligro venía dado por el estilo tan nuevo y atrevido de las obras programadas, algunas de él mismo, y otras de compañeros músicos que cultivaban un estilo similar: el dodecafonismo, técnica compositiva que consiste en romper las normas clásicas sobre las que se rige la composición y dotar a cada nota de la escala de igual importancia armónica. El día del concierto "peligroso" hubo gritos, lanzamiento de objetos, peleas y rotura de mobiliario del teatro y nuestro compositor era plenamente consciente del riesgo, puesto que sabía que lo que proponían él y sus compañeros, significaba una revolución total en el mundo de la música, que aún se regía por una estética aburguesada y por una normas compositivas que reinaban desde hacía siglos.

La aportación de este nuevo lenguaje le valió muchas críticas contra las que tuvo que luchar toda su vida, pero hoy en día, su nombre va asociado a la revolución musical más importante del Siglo XX y su método compositivo es estudiado y adoptado por muchos compositores actuales.

Para descubrir éste admirado y odiado compositor, escucharemos un fragmento de una de sus obras y podréis descubrir su nombre.

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

[Cuarteto de cuerda y soprano n.º 2, op. 10. Ann Moss, soprano y The Hausmann Quartet]

Y, como siempre, nos interesa dar una mirada panorámica y buscar en la actualidad qué es lo que sucede respecto al tema que tratamos. Vamos a por el siguiente.

PERSONAJE N.º 4

Esta joven de 25 años, enamorada del flamenco desde pequeña, aunque no cuenta con ascendencia gitana ni nada por el estilo, se gradúa en interpretación del cante y el flamenco en la ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya).

Aunque su base es el flamenco, sus gustos también pasan por el pop, la música urbana, la música clásica o la música negra. No hace distinciones entre géneros y para ella, la música es una expresión que se canaliza de una forma u otra dependiendo del momento. Su arte lo vive desde otro punto de vista, no el tradicional, sino experimentando con nuevas mezclas o incorporaciones. Tal y como nos cuenta "me interesa la visceralidad, pero para que una interpretación sea rica, debe tener contrastes, tensión y resolución".

Ella no utiliza *tablaos* ni peinetas y, en su contra, se podría decir que lo suyo no es flamenco puro, pero su autenticidad no deja indiferente y este recién pasado año 2018 ha ganado dos premios Grammy latinos, entre otras muchas nominaciones. A sus 25 años, ha colaborado con variedad de músicos y emprende diferentes proyectos. ¿Sabéis ya de qué artista se trata?

En este vídeo, el divulgador de la música y youtuber Jaime Altozano, analiza algunos temas del álbum de la artista. Aunque su duración es un poco larga, excede los 30 minutos, podéis visualizar una parte y descubrir un poco más el trabajo que hay detrás.

<https://www.youtube.com/watch?v=NgHXFTgaVT0>

La trompa

La trompa es un instrumento hecho de metal y clasificado como aerófono, según la clasificación técnica de los instrumentos y, también, como perteneciente a la familia de viento-metal, según la clasificación tradicional. El término aerófono nos indica que dicho instrumento necesita la vibración del aire para emitir el sonido. El trompista ejerce presión con los labios en la boquilla y genera la vibración que es transmitida a través del tubo. Los diferentes sonidos se producen al accionar los tres diferentes pistones y, también, modificando la presión del aire. La partes de la trompa son:

1. Boquilla: es la parte en la que se apoyan los labios y a través de la cual se sopla el aire.
2. Pistones: son las válvulas, generalmente tres, que se accionan para obtener los diferentes sonidos.
3. Tubo principal o cuerpo: es el tubo enrollado por el que pasa el aire hasta salir por el pabellón.
4. Pabellón: es la parte cónica del final por donde sale proyectado el sonido.

Podemos encontrar el antecesor de la trompa en las antiguas civilizaciones griegas o romanas. Era utilizado como instrumento de llamada, para la guerra o para la caza, uso que pervivió hasta el siglo XVII, siendo tocado incluso montando a caballo. Este uso particular empezó a evolucionar porque se percibió que podían ejecutar llamadas musicales atractivas y empezó así la evolución técnica del instrumento. Se le añadieron mecanismos y tubos accesorios que les permitiera tocar más cantidad de notas, pero fue con la incorporación de las válvulas que la trompa vio ampliadas sus posibilidades de tocar gran extensión de notas.

El trompista también cuenta con diferentes sordinas, especie de tapón que, colocado en el pabellón, manipula para obtener un sonido

más o menos apagado. Puede, incluso, introducir su mano dentro del pabellón y provocar efectos sonoros diversos.

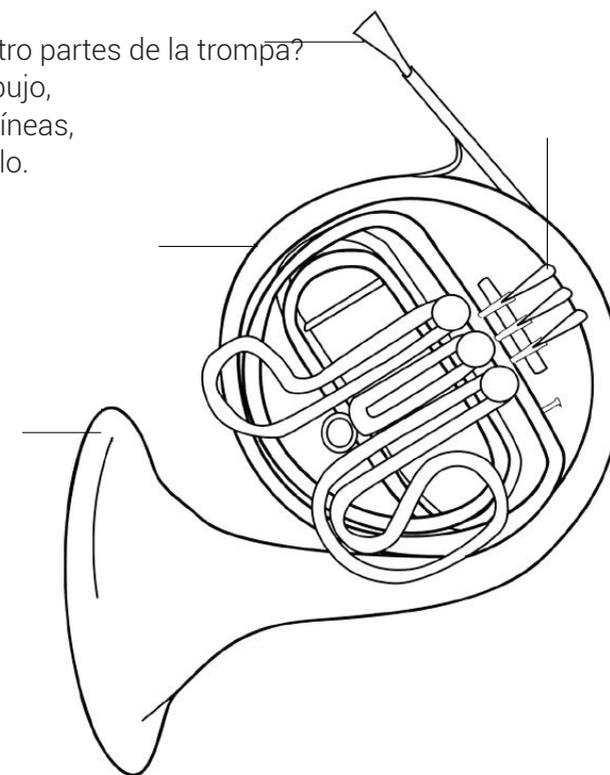
Dentro de la orquesta sinfónica, el sonido de la trompa, que no es tan metálico como sus hermanos de la familia viento-metal (trompeta, trombón, tuba) pero que tampoco es tan suave como sus primos hermanos de la familia de viento-madera (flauta, clarinete, oboe, fagot) le otorga el privilegio de ocupar este tan importante lugar de unión entre unos y otros: según como se ejecute, la trompa puede sonar fuerte y metálica o más débil y cantábil.

El instrumento, tiene también un papel importante en las bandas musicales, que la mayoría están formadas por vientos de todos tipos, porque da ése toque redondo y grave que sirve de apoyo al resto de timbres sonoros.

A mediados del siglo XX, la trompa se incorpora también en las agrupaciones de jazz, haciendo o reforzando el papel de bajo.

ACTIVIDAD

Recuerdas las cuatro partes de la trompa?
Escríbelas en el dibujo,
donde indican las líneas,
y después, coloréalo.

Para ilustrar auditivamente este apartado, vamos a escuchar el tema principal de la banda sonora de la película Regreso al futuro, interpretado por un grupo de trompas y percusión.

<https://www.youtube.com/watch?v=jnFl1q0IYTA>

[Regreso al futuro. Vienna Horns]

Libertad cadencial

El tercer movimiento del concierto de Shostákovitch, tal y como hemos podido escuchar en el Vídeo Explicativo a cargo de Sofía Martínez Villar, actúa todo él enteramente como cadencia, pero la cadencia de concierto, en su origen, se trataba más bien de una especie de adorno melódico que tenía la finalidad de llevarnos hacia el final de la pieza o de una parte de la misma. Durante estos instantes, el intérprete tenía libertad creativa e interpretativa, es decir, improvisaba en aquel mismo momento lo que iba a tocar, siempre de acuerdo con la obra principal, y solía ser una ocasión para el lucimiento virtuoso del ejecutante. Si se trataba de un concierto para orquesta y solista, éste quedaba interpretando sólo el fragmento de la cadencia, con el resto de la orquesta en silencio.

Más adelante, los compositores quisieron asegurarse de que la calidad o el estilo de las cadencias fuera de su agrado y, algunos, ya las escribieron nota a nota. Incluso, algunos compositores escribieron cadencias para los conciertos de otros autores y son las que mayoritariamente, se ejecutan hoy en día. Éste es el caso de las cadencias del *Concierto n.º 20* de Mozart, que fueron escritas nada más y nada menos que por el mismísimo Beethoven. Vamos a escuchar una brillante interpretación a cargo de la pianista japonesa Mitsuko Uchida quien también dirige desde el piano. Iremos directamente al tercer movimiento, a partir del minuto 24:30'. Atención cuando llegue el minuto 30:04' en el que el *tutti* de la orquesta se queda en un calderón, que es la señal de inicio de la cadencia que resuelve la pianista durante poco

más de un minuto, cuando de nuevo entra la madera (fagot y oboes) para retomar el *tutti* y llegar al final de la obra.

<https://www.youtube.com/watch?v=yM8CFR01KwQ>

[Concierto nº20 para piano y orquesta en rem. K. 466. W.A. Mozart. Mitsuko Uchida]

Este mismo concierto se puede encontrar con una cadencia totalmente diferente, como es el caso del pianista Ivan Klansky, que ejecuta una cadencia de su invención y con la peculiaridad añadida que la toca solamente con su mano izquierda. Lo podemos ver y escuchar a partir del minuto 29:05.

<https://www.youtube.com/watch?v=oqOT8XAfCZY>

[Concierto n.º 20 para piano y orquesta en rem. K. 466. W.A. Mozart. Ivan Klánský]

Notamos el juego

Fijaos en la siguiente relación:

Notación latina	la	si	do	re	mi	fa	sol
Notación anglosajona	A	B	C	D	E	F	G

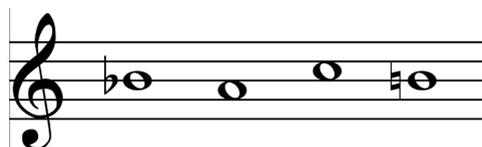
En la fila superior podemos ver el nombre de las notas según nuestro sistema de notación musical, que es el de la notación latina. En la fila inferior, se encuentra la correspondencia con la notación anglosajona, que se basa en las letras del alfabeto.

También existe la relación con la notación alemana, que difiere un poco.

Notación latina	la	Si bemol	do	re	mi	fa	sol	si
Notación alemana	A	B	C	D	E	F	G	H

Éstos tipos de notaciones coexisten y se usan de forma habitual e incluso hay y ha habido compositores que han jugado a los criptogramas, es decir, a ocultar mensajes en las partituras utilizando este sistema. Por ejemplo, Johann Sebastian BACH juega con las letras de su apellido así:

B	A	C	H
Si bemol	la	do	si

Fuente: Wikipedia *Motivo Bach*

Vamos a escuchar cómo suena. En primer lugar, tocadlo antes en clase con un teclado para percibir bien estos intervalos musicales. A continuación, en el siguiente vídeo, nos dirigiremos directamente hacia el minuto 6:25' y, al cabo de 5 segundos más, entrará al motivo que se encuentra también señalado en la partitura con las letras B A C H. Inmediatamente después, sucede lo que se llama una transposición o transporte en música, que consiste en tocar la misma melodía pero a partir de otra nota, más aguda o más grave, y conservar la misma relación de tonos y semitonos que la melodía original. De esta forma, vamos escuchando el motivo B A C H en diferentes alturas de sonido. En el fragmento de vídeo que os proponemos, se pueden percibir hasta cuatro veces el motivo B A C H.

https://www.youtube.com/watch?v=u-K6YB_nBXk

[Fuga a 3 soggetti. BWV 1080, n.º 18. J. S. Bach]

El motivo B A C H ha sido utilizado por otros compositores que exploraron este recurso y lo incluyeron en sus composiciones a título de homenaje al gran maestro alemán. Escucharemos y visionaremos el ejemplo de Robert Schumann, que incorpora la melodía en una de sus composiciones para órgano. El vídeo nos permite visualizar exacta-

mente cuándo suena el motivo, puesto que se proyecta en una pantalla el nombre. Atención! Vamos a contar cuántas veces aparece el motivo!

https://www.youtube.com/watch?v=VCGJF0SG_uE

[Mit sanften Stimmen. Fuga III de Seis fugas sobre el nombre de BACH, Op. 60. Robert Schumann. Daniel Oyarzábal, órgano]

ACTIVIDAD

¡Vamos a jugar! Imitaremos a los compositores y jugaremos a crear motivos musicales con las letras. Buscad, en la clase, nombres de compañeros y compañeras que se puedan relacionar con las notas. ¿Es difícil, verdad? Hay muchas letras del alfabeto que no tienen correspondencia con notas musicales. En este caso, deberéis crear vosotros la relación utilizando las notas alteradas, es decir, con los bemoles y los sostenidos, pero con una condición: no podéis modificar las letras ya existentes o sea que, si la C es la nota Do, debe seguir siéndolo; solamente podéis proponer notas alteradas para las letras que no tengan relación. Vamos a poner un ejemplo: para el nombre EVA, relacionamos las notas MI sol# LA, en las que hemos decidido adoptar el sol# para la letra V.

Otra opción es jugar con las iniciales de vuestro nombre y apellidos tal y como hemos visto en el vídeo explicativo con el ejemplo de Dimitri Shostakovich, que creó el motivo DSCH.

Ahora os toca a vosotros. Anotad en el cuadro siguiente vuestra propuesta:

Mi nombre (o iniciales) es _____

Mi motivo musical es _____

¿Os atrevéis a tocar en el teclado vuestro motivo musical? ¿Y el de otros compañeros?

Solucionario. + Miradas 1

Nombre de los personajes: Salvador Dalí, Jim Morrison, Arnold Schoenberg, Rosalía.

SSSTTTAAOOORQQQUESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNFFFOOO

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
!LLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIIIGG
BEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEE

**Junta de
Castilla y León**