

RQQQUEESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOOORRRRRQQQUEESSSTTTAA
SSSIINNNNNFFFOOONNIICCCAA**SINFÓNICA**SSSIINNNNNFFFOOONNIIC
SIINNNNNFFFOOONNIICCCAA**CASTILLA Y LEÓN**SSSIINNNNNFFFOOONN

ABONO **2**
TEMPORADA

VIERNES 18 Y SÁBADO 19

OCTUBRE DE 2019 | 20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA
Y LEÓN**

VADIM GLUZMAN
VIOLÍN

**PINCHAS
STEINBERG**
DIRECTOR

+ **miradas**
Área Socioeducativa
OSCyL / CCMD

Guía

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

Guía

programa

PROGRAMA

PARTE I

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

(1840-1893)

*Concierto para violín y orquesta
en re mayor, op. 35*

Allegro moderato

Canzonetta (Andante), attacca subito

Finale (Allegro vivacissimo)

PARTE II

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

Sinfonía n.º 5 en mi menor, op. 64

Andante – Allegro con anima

Andante cantabile, con alcuna licenza

Valse (Allegro moderato)

Finale (Andante maestoso – Allegro vivace alla breve)

El vídeo explicativo de este concierto
realizado por la OSCyL, a cargo
de Sofía Martínez Villar, puede
visualizarse escaneando el código QR.

Guía

+Miradas 1

Per aspera ad astra

(Minuto 2:57 del vídeo)

Conoceremos el significado de una popular frase latina y cómo se ha vinculado a la creación artística y a otros ámbitos muy diferentes.

Nos acercaremos a la figura del músico Chuck Berry y a uno de sus temas rock'n roll más conocidos, del cual realizaremos la audición y una propuesta de actividad docente.

+Miradas 2

La llamada del destino

(Minuto 5:35 del vídeo)

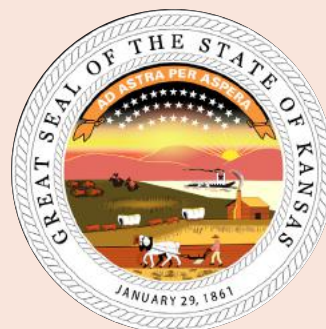
Analizaremos brevemente las dos llamadas del destino, la de Beethoven y la de Tchaikovsky y descubriremos qué conexión hay entre las dos. Escucharemos el primer movimiento de la 5.ª Sinfonía de cada uno de estos autores y realizaremos una actividad docente basada en la partitura orquestal de estas obras.

Guía

PER ASPERA AD ASTRA

“Desde la adversidad hasta las estrellas”. Esta frase se atribuye al filósofo romano Séneca el Joven y significa que a pesar de pasar dificultades es posible alcanzar un objetivo que nos haga sentir bien.

Muchos artistas la han usado como inspiración. Suelen ser obras que tienen un inicio tormentoso (para reflejar la situación de sufrimiento), que atraviesan penurias, pero también por momentos de esperanza, y que al final presentan un triunfo. Es una especie de viaje de la tristeza a la alegría, de estar hundido y sentirse un perdedor, a estar volando y sentirse un ganador.

También nos podemos encontrar esta cita en escudos de clubes deportivos, universidades o ejércitos de diferentes países como por ejemplo en el Escudo del estado de Kansas (Estados Unidos) donde la frase aparece en sentido inverso (ad astra per aspera en lugar de per aspera ad astra)

Guía

La frase tiene tanta fuerza y tanta simbología que hasta hay una traducción directa en música. Resulta que a través del ritmo de las letras del código Morse, en 1977, se creó un sonido que, descodificado, significa precisamente las cuatro palabras de esta frase. Esa es la razón por la que este ritmo se incluye en una de las pistas del disco The sounds of Earth también conocido como "el disco de oro de las sondas Voyager". Por cierto, si esto del código Morse te resulta curioso te contaremos otra anécdota de cómo se ha utilizado para poner ritmo a otras palabras o abreviaturas: ¿sabías que cuando llegaba un SMS a los primeros teléfonos móviles el sonido que emitían era: ti,ti,ti taaa, taaa, ti,ti,ti? Era un sonido común en todos los teléfonos y no tenías opción de cambiarlo por otro porque era la traducción rítmica del código Morse de las letras **S** [...] **M** [--] **S** [...]. Por cierto si has visto Titanic escucharás que cuando hacen el SOS suena ti,ti,ti taaa, taaa, taaa, ti, ti, ti. Es decir **S** [...] **O** [---] **S** [...]

The sounds of Earth es el nombre del disco de oro que se incluye dentro de las Voyager que son las sondas espaciales que fueron lanzadas al espacio el año 1977 para realizar diferentes investigaciones sobre el sistema solar. En este disco hay saludos en más de 50 idiomas, sonidos de la naturaleza, la frase "per aspera ad astra" en código Morse y una selección de músicas de diferentes partes del mundo. Es una acción entre simbólica e imaginaria, de presentarse a otros posibles habitantes del espacio.

Imagen:

<https://www.aluciencianante.com/index.php/blog/18-la-sondas-voyager>

Guía

Chuck Berry
© Wikimedia Commons

Entre las músicas seleccionadas para formar parte de este disco está una de Chuck Berry (1926-2017) que fue un músico cuya vida se representa muy bien dentro del lema *per aspera ad astra*. Inició su carrera en Estados Unidos en plena época de la segregación racial y debido a su origen afroamericano tuvo muchas dificultades para desarrollar su carrera. Después vivió altibajos en los que se mezclaba el éxito como guitarrista y la decadencia de haber estado en la cárcel en varias ocasiones acusado de delitos de robo. Sin embargo, al final de sus días, fue reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y como una figura fundamental en el progreso del Rock'n roll.

Os proponemos escuchar Johnny B. Goode que es la canción de Chuck Berry que tiene el honor de estar muy cerca de las estrellas. En esta, que es una de las primeras versiones que grabó, se aprecia, al inicio y de forma muy clara, el famoso riff de guitarra. Uno de los más tocados y reinterpretados de la historia del Rock'n roll.

La letra, que presentamos aquí traducida, también es muy interesante ya que parece que se refleja muy bien el significado de "*per aspera ad astra*" desde el primer hasta el último verso.

En lo profundo de Louisiana, pegado a New Orleans
más allá de los bosques, entre las verdes praderas
permaneció en una cabaña hecha de troncos y tierra
un chico de pueblo llamado Johnny B. Goode
que nunca aprendió a escribir ni a leer demasiado bien
pero que podía tocar la guitarra como si hiciera sonar una campana

Guía

El gran éxito de Johnny B. Goode originó muchísimas versiones durante décadas. Os proponemos un directo de 1995 que, tal y como veréis en el vídeo, se grabó con la colaboración, ni más ni menos que de Bruce Springsteen.

<https://www.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE>
[Berry With Bruce Springsteen & The E Street Band - Johnny B. Goode]

*Vamos, vamos, vamos, Johnny, vamos
vamos, vamos, Johnny, vamos
vamos, vamos, Johnny, vamos
vamos, vamos, Johnny, vamos
vamos, Johnny B. Goode.*

Él solía acarrear su guitarra en un saco de yute
y sentarse a la sombra de un árbol al lado de las vías del tren
Ah, el maquinista le vio sentado en las sombras
tocando con el ritmo que llevaban las máquinas
La gente pasaba y se paraba a decir:
¡¿Dios mío, ese chico de pueblo puede tocar así?!

Vamos, vamos, vamos, Johnny, vamos...

Su madre le contó: «Algún día serás un hombre»
y serás el líder de una gran vieja banda
muchacha vendrá de muy lejos
para escucharte tocar música mientras se pone el sol
quizás algún día veas tu nombre escrito en grandes neones
diciendo: «Johnny B. Goode, esta noche»

Vamos, vamos, vamos, Johnny, vamos...

<https://www.youtube.com/watch?v=T38v3-SSGcM>

Chuck Berry - Johnny B Goode (1959)

Guía

Un riff es una frase musical corta y pegadiza que se puede escuchar o bien al principio de una canción o bien en diferentes momentos de la misma. No debemos confundirlo con un solo ya que este es más largo y virtuoso. La mayoría de los riffs más conocidos proceden de la música rock. Podemos poner como ejemplo, el inicio de Chiquilla, de Seguridad Social o el inicio de Escuela de calor, de Radio futura. En el estilo musical más académico, el riff equivaldría a lo que llamamos ostinato. Cuyo ejemplo más conocido es el del Canon de J. Pachelbel o el de Bolero de M. Ravel.

Propuesta de actividades docentes

Se pueden realizar en el aula o como tarea individual -dependiendo del tiempo del que se disponga, el tipo de alumnado, el currículum educativo, la motivación...-)

1. Después de contextualizar en el aula lo explicado tanto en el vídeo (a partir de la obra de Tchaikovsky) como en el texto precedente de esta guía +Miradas. Los estudiantes pueden leer atentamente la traducción de la letra, escuchar la canción y tratar de explicar, argumentando la respuesta, por qué se puede ver aquí un reflejo del significado del lema per aspera ad astra. (Si además se vincula con una clase de inglés con actividades tipo completar palabras... miel sobre hojuelas porque la experiencia será más integral).
2. Ver la forma en la que Tchaikovsky y Chuck Berry han aplicado el significado de esta frase en su música teniendo en cuenta la diferencia de género y de época pero que observen dónde, musicalmente, les parece que queda reflejado. Por ejemplo: como la música de Tchaikovsky no tiene letra lo hace todo a través de las dinámicas y de los ritmos en esos finales triunfales mientras que Chuck Berry no varía tanto la música pero sí el contenido de la letra.
3. Escuchar los diferentes Riff y Ostinatos de las canciones y piezas que se proponen en el recuadro: Seguridad social, Radio futura, Pachelbel, Ravel. Explicar la "utilidad" de un obstinato y un Riff. Por ejemplo, que su repetición constante hace que la canción o la pieza se recuerde con más facilidad o... aburra hasta el infinito.
4. Comparar las dos versiones de *Johnny B. Goode* que hemos enlazado en esta guía para ver las diferencias (de tempo, de instrumentación, de duración...) y pedir a los estudiantes que busquen otras versiones que les gusten más, menos o igual que estas.

Guía

El disco de oro de las sondas Voyager también contiene... ¡la Sinfonía n.º 5 de Beethoven! Quién le iba a decir a ese genio de la música, que su sueño de llegar hasta las estrellas con su obra, se iba a cumplir de una forma tan real. ¿Llamará a la puerta del Destino de los habitantes de otros planetas?

LA LLAMADA DEL DESTINO

Beethoven empezó a componer su 5.ª sinfonía en el año 1803. Acababa de saber que esa sordera que le acompañaba desde hacía un tiempo iría a más y no tendría remedio. En medio del disgusto y la desesperación comenzó a esbozar lo que sería uno de los inicios más famosos de la historia de la música. Ta, ta, ta, taaaa. Dos notas que suenan cuatro veces y que tienen nombre propio: la llamada del destino. Con este sujeto temático (así se llama en música a una melodía breve que sirve como motivo principal de una obra o de un movimiento) se inicia el primer movimiento, Allegro con brio, de esta sinfonía. Aparece muchas veces de formas diferentes a lo largo de todo el movimiento en algo que supone uno de los ejemplos más destacados de desarrollo temático (es decir, de repetir una misma idea pero de diferentes maneras) de la historia de la sinfonía. Vamos a escuchar un fragmento del movimiento en vídeo muy ingenioso que nos ayudará a ver la cantidad de veces que aparece el sujeto.

<https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04lyELc&t=39s>

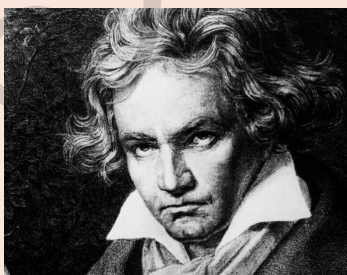
[Line Riders - Beethoven's 5th]

Tchaikovsky era un admirador de Beethoven que conocía muy bien sus composiciones. Cuando escribió su quinta sinfonía no pudo evitar pensar en esa llamada del destino de Beethoven y a partir de esa idea creó su propia llamada del destino en la introducción del primer movimiento. Sin embargo el resto de la obra es muy diferente porque al pertenecer a una época posterior y a un lugar diferente (Beethoven era de Bonn, actual Alemania y Tchaikovsky de Vótkinsk, actual Rusia) escuchamos un lenguaje musical y una intención artística que las distancia.

El tema de un Destino que parece implacable pero que al mismo tiempo nos invita a soñar con un futuro mejor se ha utilizado mucho no solo en música sino en todas las artes. Además, no es exclusivo del pasado sino que podemos encontrar ejemplos muy recientes que tratan de explicarnos lo mismo. Sin ir muy lejos en 2014 Paul McCartney publicó un sencillo titulado Hope for the future en el que habla de construir puentes hacia el cielo en busca de un futuro más próspero.

https://www.youtube.com/watch?v=163_C5UVU-I

[Paul McCartney. Hope for the future]

Ludwig van Beethoven

Piotr Ilich Chaikovsky:

Las dos quintas, la de Beethoven y la de Tchaikovsky, son un claro ejemplo del lema con el que iniciamos esta guía: *per aspera ad astra*. Nacen de almas que sufren pero que miran hacia el futuro (en la metáfora de las estrellas) para creer que el final será victorioso y triunfal. Redimirse a través del arte, creando obras maravillosas que quedarán en la historia, en el infinito, es lo que les permite seguir adelante. Sufriendo pero alcanzando la gloria.

Propuesta de actividades docentes

Se pueden realizar en el aula o como tarea individual -dependiendo del tiempo del que se disponga, el tipo de alumnado, el currículum educativo, la motivación...-

Observa la primera página del guion orquestal de cada una de las sinfonías y responde las siguientes preguntas que hacen referencia al lenguaje musical:

Symphony No.5

I

Allegro con brio (♩ = 108)

L. van Beethoven, Op. 67
 1770 - 1827

2 Flauti
 2 Oboi
 2 Clarinetti in B
 2 Fagotti
 2 Corni in Es
 2 Trombe in C
 Timpani in C-G

Violino I
 Violino II
 Violoncello
 Contrabasso

Symphony No.5

I.

Piotr Ilyich Tchaikovsky
 Op. 64

Andante ♩ = 80

Flutes 1-2
 Oboes 1-2
 Clarinets in A 1-2
 Bassoons 1-2
 Horns in F 1-3
 Horns in F 2-4
 Trumpets in Bb 1-2
 Trombones 1-2
 Bass Trombone
 Tuba
 Timpani

Andante ♩ = 80

Violin 1
 Violin 2
 Viola
 Violoncello
 Contrabasso

Guía

1. Vamos a fijarnos en la voz del violín primero de las dos sinfonías. ¿Qué alteraciones se ven al inicio del compás, justo al lado de la clave? ¿son las mismas?
2. Ahora intentaremos descubrir el compás. ¿En qué compás escribe el inicio del movimiento Beethoven? ¿y Tchaikovsky?
3. Las dos sinfonías indican una velocidad diferente. Lo sabemos por la palabra italiana del comienzo que está acompañada por un número. Entra en el siguiente enlace e intenta poner en el metrónomo virtual las indicaciones de tempo de la siguiente manera: <https://www.metronomeonline.com/metronomo-online/>
 - Ponemos los 108 la blanca que indica la partitura de Beethoven y comparamos con el audio que hemos escuchado antes y que es este <https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04lyELc&t=39s> ¿va igual, más rápido o más lento?
 - Ponemos los 80 la negra que indica la partitura de Tchaikovsky y comparamos con el audio que hemos escuchado en el vídeo y que es este <https://www.youtube.com/watch?v=fpXxIE4-IGc> ¿va igual, más rápido o más lento?
4. El motivo melódico de la sinfonía de Tchaikovsky está interpretado por un instrumento ¿Cuál es? ¿A qué familia instrumental pertenece?
5. Siguiendo con la misma sinfonía de Tchaikovsky, mientras se desarrolla la melodía, ¿qué papel están haciendo los instrumentos de cuerda?
6. En la sinfonía de Beethoven, el motivo melódico va a cargo de toda una familia instrumental. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de los instrumentos que la forman?

ORQQQUEESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOOORRRRRRQQQUEEEESSSTTTA
ASSSIINNNNNFFFOOONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIINNNNNFFFOOONNII
SSIINNNNNFFFOOONNIIICCCAAA**CASTILLAYLEÓN**SSSIINNNNNFFFOOON

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
ELLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGG
3BEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEE

