

RQQQUEESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOOORRRRRQQQQUEEESSSTTTAA
SSSIINN>NNNFFFOOONNIICC**CAAASINFÓNICA**SSSIINN>NNNFFFOOONNIIC
SIINN>NNNFFFOOONNIICC**CAAACASTILLAYLEÓN**SSSIINN>NNNFFFOOONN

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA
Y LEÓN**

**ROBERTO
GONZÁLEZ-MONJAS**
VIOLÍN

**ANDREW
GOURLAY**
DIRECTOR

ABONO 4
TEMPORADA

JUEVES 14 Y VIERNES 15
NOVIEMBRE DE 2019 | 20:00 H
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

+ **miradas**
Área Socioeducativa
OSCyL / CCMD

Guía

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

OSCyL

Guía

programa

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

PROGRAMA

PARTE I

Paisajes de Castilla y León

ROMÁN GONZÁLEZ ESCALERA (1987)

*Viraje perpetuo: Las hoces del río Duratón**

NUÑO FERNÁNDEZ EZQUERRA (1992)

*Evocación del monasterio de San Pedro de Arlanza**

ISRAEL LÓPEZ ESTELCHE (1983)

*Valle del Silencio**

[Obra encargada por la OSCyl. Estreno absoluto]

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)

*Concierto para violín n.º 1, op. 35**

PARTE II

JOHN TAVENER (1944-2013)

*Mahāshakti, para violín, tam-tam y cuerdas**

SERGUÍ PROKÓFIEV (1891-1953)

*Suite escita, op. 20**

Invocación a Veles y Ala

El dios maligno y danza de los espíritus paganos

Noche

Gloriosa partida de Lolli y amanecer

*Primera vez por la OSCyl

Guía

+Miradas 1

Los poetas hacen música

(Minuto 10:37 del vídeo)

De **Szymanowski** a **Amancio Prada** pasando por **Liszt** proponemos diferentes maneras de escribir música inspirándose en la poesía.

Escucharemos a **Liszt** y leeremos al poeta **Agustín García Calvo** a través de diversas actividades.

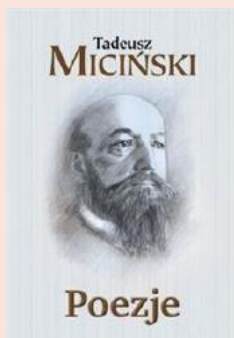
+Miradas 2

Las suites de ballet

(Minuto 20:12 del vídeo)

Hablaremos del origen de la suite de ballet y de su funcionalidad. Como ejemplo, escucharemos la *Danza rusa del Cascanueces* de **Tchaikovski** y realizaremos una actividad de percusión corporal con la que vamos a aprender un montón de ritmo.

Guía

Tadeusz Miciński (1873-1918) fue un poeta y dramaturgo polaco muy influyente en su época. Era una persona muy mística y estaba comprometido con un movimiento ideológico llamado paneslavismo que trataba de promover la unión del poder religioso, político y cultural de los países eslavos.

La mayoría de sus poemas contienen los siguientes elementos: luchas entre el bien y el mal; misterios; secretos; retratos de Satán; elementos surrealistas; descripción de emociones y mezcla de personajes mitológicos con elementos reales de flora y fauna.

LOS POETAS HACEN MÚSICA

El *Concierto n.º 1 para violín*, del compositor y pianista polaco **Karol Szymanowski** (1882-1937), está considerado, tal y como se explica en el vídeo: “el primer concierto de la modernidad” por su novedosa estructura en un único movimiento de 25 minutos y por su creatividad temática. Szymanowski se inspira en el poema *Noc Majowa* de su compatriota **Tadeusz Miciński**. En él se describen sentimientos como el amor y la admiración. Además, se dibuja una naturaleza en la que se mezclan seres vivos y mitológicos. He aquí un fragmento del poema:

*Todas las aves me rinden homenaje
Porque hoy me casé con una diosa.
Y ahora nos paramos junto al lago de color carmesí
Con lágrimas de alegría, con éxtasis y miedo,
Ardiendo en fuego de amor.
[...]
El rey Grifo agitó sus alas
Con su amante Labeda -
Entre corceles y crines en llamas
Nos apresuramos con la diosa Norn bajo un cielo rojo -
Y las montañas debajo de nosotros
Y nieve con espuma
Como si las olas ondearan desde el suelo
Y alrededor de la inmensidad de zafiro -
Y fuego - y bosque - y estos búhos,
Mirando a la pupila del terror,
Lo que provocó el divino frenesí de los acontecimientos.*

Fausto es un personaje que, al parecer, existió y vivió alrededor de los siglos XV y XVI en Alemania. Se convirtió en leyenda como encarnación de una persona muy sabia pero muy insatisfecha: no acepta las limitaciones propias del ser humano. Él ansía saber más, poseer conocimientos ilimitados y poder disfrutar de todos los placeres terrenales. Para conseguirlo acepta un trato con el diablo a través de uno de sus súbditos llamado Mefisto o Mefistófeles.

La historia entre Fausto y Mefisto ha sido tratada numerosas veces en todas las disciplinas artísticas. En el campo de la música, además de Liszt, **Charles Gounod** compuso su ópera *Faust*. En el campo de la literatura, las dos obras más conocidas son el *Fausto* de **Goethe** y la novela *Doktor Faustus* de **Thomas Mann**.

También en el cine aparecieron muy temprano, ni más ni menos que en 1926 en la película muda *Fausto* dirigida por **F.W. Murnau**.

Imagen: Fausto y Mefistófeles, Eugène Delacroix (óleo)

Inspirarse en una poesía es un recurso muy utilizado no solo por compositores de todas las épocas, sino por músicos de géneros y estilos muy diferentes. Podemos diferenciar, a grandes rasgos, tres tipos de relación música-poesía:

1. Los que usan el poema como una musa. Son los que tratan de reflejar a través de la música solamente la sensación general que les ha dejado el poema, como Szymanovsky en este concierto para violín.
2. Los que tratan el poema como una plantilla. Son los que se esfuerzan por describir, con la mayor precisión posible, la estructura, las palabras y el contenido del poema.
3. Los que priorizan el poema. Son los que ponen la música en segundo plano para que funcione como un acompañante y potenciador de la palabra.

Como ejemplo del primer tipo ya hemos mencionado a Szymanovsky. Y ahora os proponemos dos modelos de los tipos 2 y 3 a través de Franz Liszt y Amancio Prada.

Liszt compone su obra *Mephisto-Walzer* inspirándose en *Fausto* que es una serie de poemas épicos escritos por el austríaco Nikolaus Lenau (1802-1850). Utiliza, concretamente, un episodio titulado "Danza en el albergue del pueblo". Intenta describir, a través del lenguaje musical y de los recursos compositivos, lo mismo que sucede en el poema y cuyo argumento es:

Fausto y Mefisto entran en la taberna del pueblo donde se celebra una boda. El ambiente es muy festivo. Mefisto coge un violín de uno de los músicos, lo afina y empieza a tocar de una forma frenética y provocadora llegando a hipnotizar a los presentes. Pronto, el frenesí se torna en una melodía más seductora y en este momento, Fausto se acerca a la novia y la invita a bailar con él, pero en realidad empieza conquistarla para terminar fugándose con ella hacia el bosque. Allí escuchan el canto del ruiseñor y los dos se dejan llevar por el delirio hasta alcanzar el clímax del amor y la pasión.

Guía

Actividad

1. Os invitamos a escuchar este diabólico vals para intentar percibir la relación que se establece entre lo que nos cuentan las palabras del poeta y lo que nos cuenta el compositor con su música.

<https://www.youtube.com/watch?v=P5FDtRiN6fY>

[Liszt - Mephisto Waltz no. 1 in A major - Daniil Trifonov]

2. Teniendo en cuenta el texto resumido de Fausto y Mefistófeles, ¿sabríais indicar, levantando la mano o anotando en un papel, en qué momento o minuto Fausto coge a la novia y empiezan a bailar el vals de la seducción?

Los cantautores son, probablemente, el mejor ejemplo de la relación música-poesía tipo 3, "los que priorizan el poema". No solo hay ejemplos en prácticamente todos los lugares del mundo, sino que en la cultura occidental tienen un precedente muy conocido en la figura de trovadores, troveros y juglares que desarrollaron su actividad en la Edad media. En la actualidad, aunque comenzó su carrera en los años 70, **Amancio Prada** (1949) sigue siendo un referente fundamental. Sus acompañamientos musicales potencian las palabras de esos poemas que con tanto mimo y cuidado elige. Su voz, además, se funde de una forma muy especial con su inseparable guitarra.

Guía

El jarrón de percusión o udu es un instrumento de origen africano fabricado, habitualmente, en arcilla. Se pueden obtener sonidos diferentes, dependiendo del lugar donde se golpea. Podéis observarlo y escucharlo en el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZScxEnhrZnE>
[Etnia Arte Digital Udu Drum]

Actividad

1. Ved y escuchad Libre te quiero. Amancio Prada puso la música a este poema del poeta zamorano Agustín García Calvo (1926-2012)
<https://www.youtube.com/watch?v=8RsrRmPLxfg>
2. Leed atentamente el poema de Agustín García Calvo. En él se trata una temática muy actual. ¿Sabríais decir cuál es?

Libre te quiero,
como arroyo que brinca
de peña en peña.
Pero no mía.

Grande te quiero,
como monte preñado
de primavera.
Pero no mía.

Buena te quiero,
como pan que no sabe
su masa buena.
Pero no mía.

Alta te quiero,
como chopo que en el cielo
se despereza.
Pero no mía.

Blanca te quiero,
como flor de azahares
sobre la tierra.
Pero no mía.

Pero no mía
ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera.

3. En el vídeo se ven 6 instrumentos. Escribid el nombre de cada uno de ellos.
4. La música que acompaña el poema, ¿creéis que es fiel a lo que expresan las palabras? Intentad buscar palabras que expresen cómo percibís esta música.

Guía

La suite es una palabra francesa que significa "seguida" o "sucesión". En música designa una forma musical instrumental en la que se encadenan diferentes danzas que se van alternando una lenta, una rápida, otra más rápida, etc. Se consolidó durante el período barroco (S. XVII-XVIII) y se sigue utilizando en la actualidad.

LAS SUITES DE BALLET

El ballet es una expresión artística en la que se combinan varias disciplinas: música, danza, literatura, diseño de escenografía, vestuario, maquillaje, arquitectura, teatro... La mayoría de estudiosos sitúan su origen en la Italia del renacimiento y, a partir de ese momento, se desarrolló en muchos países dando lugar a una larga tradición, en algunos de ellos, como Rusia.

La música de los ballets, en muchísimas ocasiones, ha tenido tanta popularidad que ha salido de su contexto inicial y se le ha dado un nuevo uso. O, por el contrario, el ballet no tuvo nada de éxito y el compositor decidió organizar la música de una forma nueva para que pudiera desvincularse de la danza, escucharse de forma separada y ganarse algún dinerillo. Por un motivo u otro, cuando un compositor decide dar una oportunidad nueva a su partitura le pone el nombre de Suite. ¿Por qué? Porque esta palabra representa a una forma en la que se hace una recopilación de las partes musicales más importantes del ballet.

Vamos a poner un ejemplo de Suite de ballet que seguro que os suena: *El Cascanueces*, de **Piotr Ilich Tchaikovski**. Quizás, uno de los más famosos ballets de todas las épocas. Se estrenó en 1892 y hoy en día sigue subiendo cada temporada a alguno de los escenarios más prestigiosos del mundo. El ballet tiene veinte números, pero Tchaikovski, con mucha visión de negocio, seleccionó ocho de ellos para hacer una Suite que se estrenó nueve meses antes que el ballet. De este modo consiguió que la gente se quedara prendada de la música y tuviera ganas de escuchar más y de ir a ver cómo se danzaba.

Guía

Actividad

1. Estas son las ocho partes del ballet convertido en suite.

- Obertura
- Marcha
- Danza del hada de azúcar
- Danza rusa (Trepak)
- Danza árabe
- Danza china
- Danza de los Mirlitones
- Vals de las flores

Os proponemos la audición de dos de los números: la *Danza rusa*, que la encontraréis en el minuto 8:41' y el *Vals de las flores*, en el 18:00' para responder después a unas preguntas.

<https://www.youtube.com/watch?v=GiEle0ClGIM>

[Tchaikovsky Nutcracker Suite - Sinfonia Rotterdam/ Conrad van Alphen]

2. Las dos piezas escuchadas anteriormente están escritas en diferentes compases.

- ¿Cuál es el compás de la *Danza rusa*?
- ¿Y el del *Vals de las flores*?

Con la ayuda de vuestra profesora, intentad aprender el gesto de dirección de cada uno de estos compases e intentad convertirlos en directores de orquesta acompañando, en una segunda audición, las piezas anteriores.

3. En el principio del Vals de las flores aparece un instrumento que interpreta un solo. ¿Sabrías decir de cuál se trata?

Guía

Las compañías rusas de ballets están consideradas, a nivel mundial, como las más destacadas. Tienen una técnica muy virtuosa que consiguen a través de dos elementos: la selección de los bailarines con más talento y muchísimas horas de estudio y dedicación. Os proponemos entrar en un ensayo de la compañía Ígor Moiséyev. Este bailarín, que es el director y fundador de su propia compañía, se ha marcado como principal objetivo difundir el folklore de su país. Para ello combina la técnica de ballet clásico con las exigencias de la danza tradicional.

<https://www.youtube.com/watch?v=pVYIUoTH59E>

[ГААНТ имени Игоря Моисеева. Фрагменты репетиций 15.04.17]

4. Volvemos a la *Danza rusa*. Os proponemos un divertido juego de percusión corporal. Fijaos bien en la partitura siguiente en la que tenéis un ritmo básico para acompañar todo este movimiento.

Percusión corporal con la Danza Rusa

Se trata de golpear el ritmo en diferentes partes del cuerpo.
dando palmas para las negras

- percutiendo mano derecha en muslo derecho y mano izquierda en muslo izquierdo para las corcheras
- picando con el pie derecho y el izquierdo, de forma alterna, para las blancas
- palmeando otra vez para las redondas, pero abriendo un gran círculo.

Se puede hacer sentado en la silla o, como variante, con desplazamientos por el espacio, pero solamente en las blancas. ¡Inventad vuestra versión!

ORQQQUEESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOOORRRRRRQQQUEEEESSSTTTA
ASSSIINNNNNFFOOONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIINNNNNFFOOONNII
SSIINNNNNFFOOONNIIICCCAAA**CASTILLAYLEÓN**SSSIINNNNNFFOOON

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

