

RQQQUEESSSTTTAAAAAORQUESTA0000ORRRRRQQQUEEESSSTTTAA/
SSSIINNNNFFFOONNIIICCAAASINFÓNICA SSSIINNNNFFFOONNIIIC
SIINNNNFFFOONNIIICCAAACASTILLAYLEÓN SSSIINNNNFFFOONN

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

ANDREW GOURLAY
DIRECTOR

+ **miradas**
Área Socioeducativa
OSyL / CCMD

Guía

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

OSY L

ABONO 8
TEMPORADA
VIERNES 7 Y SÁBADO 8
FEBRERO DE 2020 | 20:00 H
SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS
CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

Guía

programa

PROGRAMA

PARTE I

ANDERS HILLBORG

(1954)

*King Tide**

(estreno en España)

ANDERS HILLBORG

*Through Lost Landscapes**

(obra encargo de la OSCyL, estreno mundial)

PARTE II

JEAN SIBELIUS

(1865 - 1957)

Sinfonía n.º 5 en mi bemol mayor, op. 82

I. Tempo molto moderato – Allegro moderato

II. Andante mosso, quasi allegretto, attacca

III. Allegro molto – Largamente assai

*Primera vez por esta orquesta

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

El mar, fuente de inspiración

(Minuto 4.02 del vídeo)

El mar ha sido, es y será fuente de inspiración de muchas obras de arte.

En música, podemos encontrar una gran variedad de ejemplos en los que, compositores de épocas y estilos muy diferentes, se inspiran en este elemento de la naturaleza para escribir, con sonidos, su particular visión del mismo. Vamos a ver algunas de estas piezas musicales.

+Miradas 2

De carta en carta

(Minuto 12.23 del vídeo)

Muchos son los compositores que han dejado un interesante corpus de escritos personales: cartas, diarios, anotaciones en partituras, en bocetos... Gracias a todos estos textos se han podido conocer aspectos, tanto de su personalidad y su vida, como de su pensamiento artístico, las circunstancias privadas o históricas que vivieron así como las relaciones de amistad y de enfrentamiento con otros artistas. Por todo esto, representan un material muy valioso que nos descubre un sinfín de detalles interesantes. Vamos a ver algunos ejemplos.

EL MAR, FUENTE DE INSPIRACIÓN

Maurice Ravel (1875-1937), estrenó la suite *Miroirs* en 1906. La obra consta de cinco movimientos escritos inicialmente para el piano. Posteriormente el mismo compositor orquestó el tercero y el cuarto. Precisamente este tercero se titula *Une barque sur l'océan* (*Una barca en el océano*) y se trata de una pieza muy descriptiva en la que el fluir dinámico e incesante de la melodía, arropada por sugerentes armonías, nos permiten percibir, casi, casi como si estuviéramos sentados frente al mar, el vaivén de las olas que balancean una pequeña barca.

<https://www.youtube.com/watch?v=i2y6MXI-Upl>

[Vitaly Pisarenko plays Ravel - *Une barque sur l'océan*]

Y pasamos de un impresionista a otro con **Claude Debussy** y su famosísima obra *La mer*, cuyo nombre completo en francés es *La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre* (*La mar, tres esbozos sinfónicos para orquesta*). Estrenada en 1905, es una de las composiciones más conocidas de **Debussy** y está considerada una obra maestra por su orquestación, rica en sonoridades sugerentes y armonías sorprendentes, que nos hacen imaginar que el agua está mojándonos la cara. Los tres movimientos que la conforman son:

1. "De l'aube à midi sur la mer" - *très lent*. (*Del alba al mediodía sobre el mar*)
2. "Jeux de vagues" - *allegro*. (*Juego de olas*)
3. "Dialogue du vent et de la mer" - *animé et tumultueux*. (*Diálogo del viento y del mar*)

Os proponemos la audición del n.º 2, *Jeux de vagues*, con el que a través de una magnífica combinación de los diferentes timbres de la orquesta consigue evocar el movimiento de las olas.

¿Sabéis lo que es un hooligan, verdad? Pues en francés el equivalente es *Les Apaches* y Maurice Ravel, en su juventud, formó parte de un grupo de artistas que se autodenominaron de esta forma. Precisamente para este grupo compuso la suite *Miroirs* cuyo tercer movimiento dedicó a Paul Sordes, un pintor que fue llamado en alguna ocasión como "el Ravel de la pintura" por el estilo tan expresivo de sus cuadros.

En esta fotografía, de 1910, podemos ver a Paul Sordes (de pie, a la izquierda), y a Maurice Ravel (sentado, segundo por la izquierda).

Imagen de dominio público. Wikimedia Commons. Recurso: Biblioteca Nacional de Francia.

Acuarela de Paul Sordes
Moment de détente sur la terrasse ombragée

Guía

<https://www.youtube.com/watch?v=hIR9rDJMEiQ>

Debussy - *La Mer*

En un estilo completamente diferente -aunque curiosamente también escrita en los mismos años que las dos obras anteriores -entre 1903 y 1905- el compositor británico **Ralph Vaughan Williams** (1872-1958) nos ofrece otro relato sobre el mar con su *A sea symphony*. En esta pieza incorpora un coro durante los cuatro movimientos junto con las voces solistas de un barítono y una soprano. Los cuatro movimientos que la integran son:

1. *A song for all seas, all ships. (Una canción para todos los mares, todos los barcos). Barítono, soprano y coro.*
2. *On the beach at night, alone. (En la playa por la noche, solo). Barítono y coro.*
3. *Scherzo: the waves. (Scherzo: las olas). Coro.*
4. *The explores. (Los exploradores). Barítono, soprano, semi-coro y coro.*

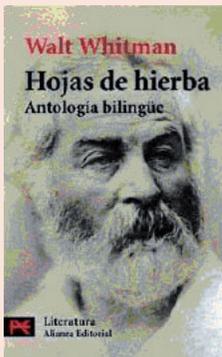
El texto interpretado por el coro y los solistas es de uno de los más influyentes poetas norteamericanos del S. XIX, **Walt Whitman**. Vaughan Williams admiraba mucho la obra de este escritor y utilizó uno de sus libros de poesía más famosos: *Hojas de hierba*. Os proponemos la lectura de la letra que ilustra el primer movimiento para que después lo escuchéis en el enlace del vídeo que os adjuntamos (a partir del minuto 5:46').

Una canción para todos los mares, todas las naves.
Contempla el mar en sí mismo,
Y en su ilimitado pecho levantado, las naves;

Guía

Mira, donde sus blancas velas se embolsan en el viento,
manchan el verde y el azul.
Mira, las barcazas yendo y viniendo, entrando o saliendo del puerto,
Mira, oscuros y ondulados, los largos banderines de humo.
Contempla el mar en sí mismo.
Y en su ilimitado pecho levantado, las naves.
Hoy, un tosco y breve recitado,
De las naves que navegan los mares, cada una con su bandera o su señal,
De anónimos héroes en los barcos,
De olas extendiéndose y extendiéndose más allá de lo que el ojo logra alcanzar,
De la espuma veloz, de los vientos que silban y soplan,
Y además un canto para los navegantes de todas las naciones,
Apropiado como una oleada.
De los capitanes del mar, jóvenes o viejos, y los compañeros,
y todos los intrépidos navegantes,
De los pocos, muy contados, taciturnos, a quienes el destino nunca logra
sorprender ni la muerte consternar,
Escogidos sin esfuerzo y sin ruido por ti, viejo océano, escogidos por ti,
Mar que escogiste y culminaste la carrera a tiempo, y uniste a las naciones,
Amamantados por ti, vieja enfermera ronca, personificándolos,
Indomables y salvajes como tú.
¡Alardea, oh mar, tus banderas separadas de naciones!
¡Alardea, visibles como nunca las muchas banderas y señales!
Pero reserva para ti y para el alma del hombre una bandera por sobre todo el resto.
Una señal tejida con el espíritu para todas las naciones,
emblema del hombre que supera la muerte.
Símbolo de todos los capitanes valientes y de todos los marinos
y los intrépidos compañeros.

Guía

Portada de una de las ediciones del libro *Hojas de hierba*.

Walt Whitman publica por primera vez en 1855 *Hojas de hierba*, pero se pasa toda la vida revisándolo y añadiendo poemas. De tal forma que de los doce iniciales, pasó a recopilar ¡más de cuatrocientos! **Whitman** recrea, en esta colección, un optimista canto de alabanza a la condición humana enmarcado en la corriente filosófica del trascendentalismo. Según esta filosofía en el interior de cada persona reside un dios, o fuerza creadora que resurge cuando el hombre entra en contacto con la naturaleza de una forma consciente, de tal manera que se promueve la idea de unir al ser humano con todo el universo.

Y de todos aquellos que se hundieron cumpliendo su deber,
Reminiscencias de todo ello, entrelazadas, de todos los
capitanes, jóvenes y viejos,
Un banderín universal, ondeando sutilmente a toda hora,
sobre los valientes navegantes,
Todos los mares, todas las naves.

<https://www.youtube.com/watch?v=Lp4G5vtdSWc>

[Vaughan Williams: *A Sea Symphony* (BBC Proms 2013 - Sakari Oramo: Conducts)]

Para finalizar este capítulo marítimo, os dejamos con un fragmento del documental de la BBC *Blue Planet II* en el que la música de **Hans Zimmer**, mezclada con sonidos reales del mar y del fondo marino, acompaña las maravillosas imágenes del gran tesoro que envuelve el planeta Tierra.

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

[Blue Planet II Official Trailer 2 | BBC Earth]

Guía

Actividad 1

1. Con *Une barque sur l'océan* os proponemos una colaboración con el área de **Educación Visual y Plástica** que incide, además, en el trabajo de la **Educación Emocional**. Consiste en expresar, a través de la pintura y de forma libre, lo que la música nos sugiere.

Cada alumno dispone de una hoja de papel y pinturas. La actividad se organiza de la siguiente manera:

- a. Con una postura corporal correcta, hacemos tres respiraciones profundas para encontrar la relajación.
- b. Realizamos una primera escucha: con los ojos cerrados y sin hablar, conectando con los sugerentes sonidos de la pieza.
- c. Realizamos una segunda escucha: y comenzamos a pintar lo que nos apetezca, en el momento que queramos. Respetamos el ritmo de cada persona, damos tiempo, sin presiones.
- d. Nos organizamos por pequeños grupos y, esta vez, con un papel mural más grande, compartimos la misma experiencia intentando "escuchar" la creación de nuestros compañeros de grupo e intentando completar e interactuar con lo que sucede en nuestro lienzo.
- e. Por último, ponemos en común lo que hemos sentido en las dos ocasiones: bien cuando hemos hecho la actividad en solitario bien cuando la hemos compartido con el grupo.

Guía

Actividad 2

Vamos a fijarnos en la clasificación técnica de los instrumentos que conforman la familia de los aerófonos (aquellos cuyo sonido está provocado por el aire que insufla el intérprete en el cuerpo del instrumento). En el vídeo que hemos visto con el esbozo *Jeux de vagues* tienen un papel muy relevante y se pueden observar claramente.

- a. Anotad los aerófonos que se pueden ver en el vídeo. Este es el enlace:
<https://www.youtube.com/watch?v=hIR9rDJMEiQ>
- b. Uno de ellos utiliza un artilugio con el que tapa el pabellón del instrumento (por donde sale el sonido). ¿Sabrías decir de qué se trata y qué efecto se consigue?
- c. Y ahora nos vamos a otro tipo de instrumento. Hay un **cordófono, concretamente de cuerda pulsada** que también se puede ver claramente. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos hay en la orquesta?

Guía

DE CARTA EN CARTA

Wolfgang Amadeus Mozart dejó más de 400 cartas que son un testimonio de su forma de pensar y de numerosas situaciones o vivencias que tuvo a lo largo de su vida. La mayoría de ellas van dirigidas a su padre, al cual le cuenta los sucesos que acompañan los muchos viajes que realizó, o le detalla los pormenores de los encargos musicales y del proceso de sus composiciones.

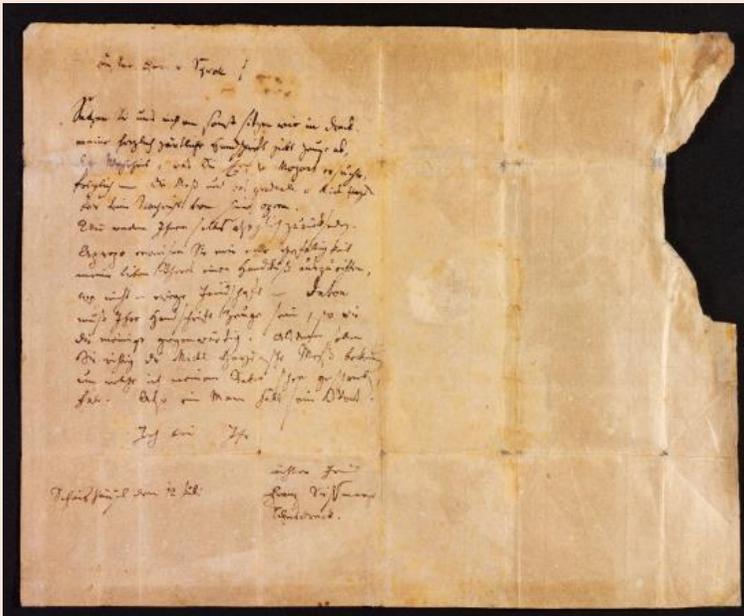
El 9 de mayo de 1781, desde Viena, **Mozart** escribió una carta dirigida a su padre en la que le cuenta cómo ha renunciado a seguir bajo las órdenes del arzobispo de Salzburgo, Colloredo, puesto que se sentía maltratado y humillado. Esta renuncia es muy significativa en la vida de **Mozart** porque representa su libertad artística y profesional.

Mon très cher père!

*¡Todavía estoy lleno de cólera!... y usted, mi excelente, mi queridísimo padre, lo estará sin duda conmigo... Se ha puesto a prueba mi paciencia durante tanto tiempo... Hasta que al final no ha podido más. Ya no tengo la desgracia de estar al servicio del soberano de Salzburgo... Hoy ha sido un día de felicidad para mí. Escuche. Por dos veces ya, ese... no sé cómo debo llamarlo... me ha dicho a la cara las mayores tonterías e impertinencias, de tal calibre que no he querido escribírselas y así evitarle a usted el trago... y por tenerle siempre a usted ante los ojos, amado padre, no me he vengado allí mismo. Me ha llamado bribón, y disoluto... me ha dicho que me fuera al diablo... Y yo... lo he soportado todo. [...]
Hoy, cuando me presenté allí, los ayudas de cámara me dijeron que el Arzobispo quería darme un paquete para que me lo llevara... Pregunté si era urgente. Me contestaron que sí, y de una gran importancia (...)
Cuando me presenté ante él, lo primero que dijo fue: «Bueno, ¿cuándo se marcha este chico?» «Yo quería (le contesté) marcharme esta noche, pero no había ninguna plaza libre...». Entonces él siguió, de sopetón: ...*

Guía

Imagen de una de las últimas cartas que escribió **Mozart**, fechada el 12 de julio de 1791, seis meses antes de su muerte. Está dirigida a su amigo el músico Anton Stoll y le cuenta, entre otras cosas, aspectos sobre la composición de la que sería su última ópera *La flauta mágica*.

Fuente: Canal Patrimonio <https://bit.ly/36HeQlq>

que soy el mequetrefe más gandul que conocía...; que nadie le ha servido peor que yo...; que me aconseja que me vaya hoy mismo, de lo contrario escribirá para que me supriman el sueldo. Imposible que yo dijera una palabra: aquello crecía como un incendio... Yo escuchaba todo aquello con calma... Me ha mentado a la cara al hablar de 500 florines de sueldo... Me ha llamado canalla, piojoso, cretino... ¡Oh!, no podría contarle a usted todo. Por fin, como la sangre ya me hervía demasiado, le digo: «Entonces, ¿Su Alteza no está contento conmigo?» «¡Cómo!; Quiere amenazarme este cretino? ¡Ahí está la puerta! ¡Con semejante bribón no quiero volver a tener nada que ver!»... Para acabar, volví a intervenir: «¡Y yo con vos tampoco!» «¡Entonces, fuera!» Y yo, al retirarme: «Como quedamos así, mañana recibirá mi dimisión por escrito.» [...] Mientras el Arzobispo esté aquí, no daré ningún concierto... La creencia que usted tiene de que así quedo mal con la nobleza y con el mismo Emperador es radicalmente errónea... Aquí el Arzobispo es odiado, sobre todo por el Emperador –precisamente una de las razones de su cólera es que el Emperador no le haya invitado a Luxemburgo–. Le enviaré a usted algún dinero con el próximo correo, y así se convencerá de que aquí no me muero de hambre. Por lo demás, le ruego que esté contento..., porque es ahora cuando comienza mi fortuna, [...] No quiero saber nada de Salzburgo... Odio al Arzobispo hasta el frenesí. Adieu... Le beso 1.000 veces las manos, abrazo a mi querida hermana de todo corazón y soy para siempre su hijo obedientísimo.

Wolfgang Amadeus Mozart

Guía

De **Gustav Mahler** (1860-1911) se conservan unas 500 cartas, la mayoría de ellas son la correspondencia que mantenía con su familia, principalmente con su hermana Justine. Además de reflejar muchas cuestiones domésticas (que si hay que comprar esto o renovar lo otro) en las cartas también se encuentran referencias a otros compositores. Por ejemplo, en 1894, Gustav escribe a su hermana Justine lo siguiente sobre **Richard Strauss**:

"He frecuentado a Strauss a menudo. Mentiría sin embargo si dijese que surgieron muchos puntos de contacto entre nosotros. Cada vez me doy más cuenta de que permanezco aislado entre los compositores de hoy. Nuestros objetivos son tan distintos. A mi juicio sólo me rodean arcaicos clasicistas o pedantes neo-germánicos. Apenas ha sido Wagner aceptado y entendido y ya los sacerdotes de la única fe verdadera aparecen cercando el terreno con murallas que los aíslan de la realidad, con lo cual lo único que se consigue es rehacer lo Antiguo (incluso si es más grande o significativo que lo Nuevo) dándole una apariencia de novedad para así responder a las necesidades del momento ¡Strauss en particular es un consumado Papa! Pero, en cualquier caso y hasta donde puedo profundizar, un tipo atractivo. Si es sincero está por ver. Todo esto queda dicho entre nosotros, pues es 'mi único amigo entre los dioses' –y no quiero arruinar mi relación con él. Por otra parte, él ha especulado sobre mi sucesión aquí. Yo perfectamente renunciaría a su favor, si sólo tuviese un sitio modesto donde acomodarme. En este sentido lo he intentado todo, pero parece que tengo todas las puertas cerradas por culpa de mis raíces judías".

Otro caso muy conocido es el de **Piotr Ilich Tchaikovski** (1840-1893) quien mantuvo una correspondencia durante 14 años con una dama de la alta Sociedad que ejerció de mecenas de sus composiciones. Nadejda von Meck era una viuda que tenía una gran fortuna que había heredado de su marido. Después de asistir

Guía

Fotografía de Nadejda Filare-tovna von Meck (1831-1894) la rica viuda de un impor-tante empresario ruso que, animada por su gran cultura y amor al arte, hizo de mece-nas. Aunque su relación más conocida es la que estableció con Tchaikovsky también patrocinó trabajos de otros músicos como Nikolai Ru-binstein y Claude Debussy.

Fuente imagen:
<https://bit.ly/2ROPtd6>

a un concierto con obras de **Tchaikovsky**, quedó maravillada por la genialidad del músico y le encargó una pieza para violín y piano, de la que ella interpretaría la parte del teclado. Así es como empiezan una relación únicamente epistolar ¡nunca se conocieron personalmente! que ha dejado más de 1200 cartas para la historia. El mecenazgo de esta baronesa no solo incluía una estupenda pensión mensual sino que, además, costeó numerosas deudas del músico.

En la carta que transcribimos a continuación se puede ver el trato de confianza que tenía el compositor con esta señora: le contaba los innumerables infortu-nios de su fallido matrimonio y a quien no dudaba en pedirle más dinero.

15 julio 1877

Ayer vine a Moscú y encontré tu carta en el Conservatorio, querida Nadezhda Filaretovna. En mi estado actual de nervios, tus palabras amistosas y cálida simpatía fueron muy beneficiosas.

Nadezhda Filaretovna! Aunque parezca extraño y presuntuoso, debo pedirte nuevamente ayuda material. Esto es lo que ha pasado. De la suma que conoces, quedaba suficiente para ir al Cáucaso y vivir tranquilamente durante el verano sin preocuparse por los gastos. En la escena entra mi matrimonio. Todo ese dinero fue para la boda y para los gastos relacionados con ella. No me preocupé, porque mi esposa había heredado de su padre un tramo de bosque en el distrito de Klin, por un valor aproximado de 4000 rublos. Justo antes de la boda, decidió venderla y tenía todas las razones para pensar que se había acordado una venta; de hecho, le habían asegurado que así sería. Planeamos usar el dinero para vivir en Moscú antes de arrendar un apartamento, para amueblar nuestra futura casa y luego para mi viaje a Essentuki. [...] El bosque no fue vendido. Y entonces necesitamos mantener al lobo alejado de la

Guía

puerta. No tenemos nada para vivir, no podemos tomar un apartamento, no puedo ir a Essentuki. Y, sin embargo, necesito irme, lejos, estar solo, descansar, reflexionar, ser (bien)tratado y, por último, trabajar. Necesito desesperadamente descansar de la emoción por la que he pasado. Debido a todo esto, debo pedirte que aumentes mi deuda en mil más. No pido más disculpas. Me es difícil escribirte esto; Lo hago porque solo tú puedes ayudarme, únicamente tú no considerarás mi solicitud problemática o interpretarás mal mis motivos, solo tú puedes salvarme de una situación intensamente desagradable.

Mañana o el día después voy con mi esposa a conocer a su madre, que vive en el país. Nos quedaremos unos 5 días y luego regresaremos a Moscú. No sé qué pasará después de eso. Sé de antemano que nuevamente me ayudarás. Si no me equivoco, eres una persona que no sabe decir que no. Nadezhda Filaretovna, permíteme posponer la historia de todo lo que he vivido estos últimos días hasta mi próxima carta. Estoy tan nervioso que no puedo hablar de eso con calma o en detalle; Además, todavía no entiendo bien lo que me está sucediendo. No puedo decidir si soy feliz o no. Solo sé una cosa: no estoy absolutamente en condiciones de trabajar ahora. Es señal de un estado anormal excitado. Adiós, mi querida y amable amiga. Pase lo que pase, pensar en ti me ayuda, me tranquiliza. Tu amistad siempre será la alegría de mi vida.

Tu sinceramente amoroso.

P. Tchaikovsky

Fuente: https://en.tchaikovsky-research.net/pages/Letter_584

Guía

Actividad

¡Vamos a escribir una carta! Nos debemos poner en la piel de un compositor que tiene que escribir algo según uno de los supuestos que os proponemos a continuación. Escoged el que os apetezca más. Después, compartid vuestro escrito con el resto de la clase.

Supuesto n.º 1

Eres un compositor que ha recibido un encargo de parte de un empresario teatral: debes escribir un concierto para piano y orquesta, pero el pianista que han contratado para el estreno de tu obra es un intérprete que no te gusta. Tienes que escribir al empresario del teatro con la excusa de contarle en qué te has inspirado para escribir tu concierto. Después aprovechas para contarle tu rechazo sobre el pianista que te han impuesto.

Supuesto n.º 2

Eres un/una cantante muy famosa/o y estás de gira por Europa. Llegas a la ciudad de París y te alojan en un bonito hotel. Por la noche, cansada/o, antes de dormir escribes a tu hermana contándole tus dudas sobre la profesión que has escogido, por lo exigente y agotadora que es, y sobre la soledad que, a pesar de todo, conlleva el hecho de tener mucha fama.

DRQQQUEESSSTTTAAAAA**ORQUESTA**OOOORRRRRRQQQUEEEESSSTTTA
ASSSIINNNNFFFOONNIIICCCAAA**SINFÓNICA**SSSIINNNNFFFOONNII
SSIINNNNFFFOONNIIICCCAAA**CASTILLA Y LEÓN**SSSIINNNNFFFOON

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
ELLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGG
3BEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEE

