

TAAAAAORQUESTA OOOORRRRRRQO
OONNIICCCAAASINFÓNICA SSSIIM
NNIIICCCAAA CASTILLYLEÓN SS

ABONO **16**
TEMPORADA

SALA SINFÓNICA
JESÚS LÓPEZ COBOS

JUEVES 16 Y VIERNES 17

MAYO DE 2019 | 20:00 H

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLY LEÓN**

IVO POGORELICH
PIANO

BELÉN ALONSO
SOPRANO

ELIAHU INBAL
DIRECTOR

+ miradas
Área Socioeducativa
OScYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

Estudiamos con Chopin

En esta ocasión, empezamos con música. Visionaremos el siguiente vídeo y hablamos luego:

<https://www.youtube.com/watch?v=Gi5VTBdKbFM>

[Chopin *Etude*, Op. 10 N.º 12 Valentina Lisitsa]

Actividad

1. ¿Qué es lo que se puede ver en las imágenes?
2. ¿Cómo definiríais la música que acabáis de escuchar?
3. Haced una valoración, del 1 al 10, sobre si os ha gustado, o no.

Posiblemente, a través de estas simples preguntas, ya habrán salido aspectos relativos a esta música: impetuosa, difícil, virtuosa, llena de notas, rápida... Otra cosa es la valoración personal, que es del todo subjetiva. En términos objetivos, esta pieza es un ejercicio de entrenamiento para potenciar la capacidad, la resistencia y la concentración con la finalidad de afrontar retos de mayor dificultad. Si os fijáis, esta última definición bien podría servir para definir un entrenamiento deportivo de alto nivel, pero es que la interpretación musical es todo ésto, unido a la expresión emocional, para interpretar y hacer llegar el arte al oyente, y al trabajo intelectual, para descodificar los signos del lenguaje musical.

Para conseguir estos logros, muchos compositores escribieron los **estudios**, ejercicios cortos destinados a perfeccionar la técnica necesaria para tocar el instrumento.

En el caso del piano, aprovechando que uno de los compositores del Abono n.º 16 es **Chopin** tal y como nos cuenta Sofía Martínez Villar en el video explicativo, hemos querido empezar por este autor porque supuso un hito en el campo de los estudios para este instrumento. En el anterior Mas Miradas, hablamos que para subir al Olimpo de los

PROGRAMA

PARTE I

FRYDERYK CHOPIN

(1810-1849)

Concierto para piano y orquesta n.º 2 en fa menor, op. 21

Maestoso

Larghetto

Allegro vivace

PARTE II

GUSTAV MAHLER

(1860-1911)

Sinfonía n.º 4 en sol mayor

I. Bedächtig. Nicht eilen – Recht gemächlich

II. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast

III. Ruhvoll (Poco adagio)

IV. Sehr behaglich: "Wir genießen die himmlischen Freuden"

flautistas es del todo imprescindible haber tocado el *Concierto para flauta en Re Mayor, op. 283* de **Carl Reinecke**. Pues bien, el camino hacia el Olimpo de los pianistas, pasa por los *Estudios* de **Frédéric Chopin** (1810-1849).

El compositor escribió un total de 27 estudios, destinados cada uno de ellos a superar un reto técnico diferente. El que hemos escuchado, el n.º 12 del Opus 10, posteriormente llamado *El Revolucionario* por su carácter, quizás, impetuoso, desarrolla la rapidez para la mano izquierda a través de extensas escalas que recorren el teclado arriba y abajo, mientras la mano derecha debe ejercitar una difícil obertura para tocar acordes amplios. Pero lo que es más destacable de toda la serie de estudios que compuso **Chopin** es que los dota de una gran expresividad. Musicalmente, contienen un elevado interés y se interpretan con delicadeza, con matices, con melodías

fascinantes, con emotiva energía y representan, en definitiva, una perfecta combinación entre la más cuidada técnica y la más expresiva interpretación. Los *Estudios* de **Chopin** han pasado a ser piezas de concierto, habituales en el repertorio de los grandes pianistas.

No sucede así con los estudios escritos antes de **Chopin** en los que, diferentes autores, propusieron un trabajo puramente técnico, sin incluir el elemento expresivo o emotivo en ellos por lo cual se les considera puramente ejercicios mecánicos. En esta línea cabe mencionar a **Johann Baptist Cramer** (1771-1858), pianista alemán, virtuoso precoz, que escribe más de 80 estudios de técnica pianística y a **Carl Czerny** (1791-1857), quien fue alumno de **Beethoven** y profesor de **Liszt** y que escribió una serie de libros para ejercitar la técnica, para los estudiantes más principiantes hasta los más avanzados.

Pero la influencia de **Chopin** con los músicos posteriores se hizo notar, porque autores como **Liszt**, **Debussy** o **Rachmáninov** escribie-

ron estudios para piano siguiendo el estilo iniciado por Chopin.

Uno de los estudios que desafían en extremo las manos del pianista sobre el teclado es el que escribió **Liszt**, su estudio n.º 3, y que recibe el nombre de *La campanella*. Vamos a verlo en la virtuosa interpretación de Lang-Lang.

<https://www.youtube.com/watch?v=clxGUAnj46U>

[**Franz Liszt** *Grandes Études de Paganini* Estudio n.º 3 *La campanella*. Lang-Lang]

Actividad

Volvamos a **Chopin**. Observa el fragmento de partitura del Estudio n.º 12 que habéis escuchado antes y resuelve las siguientes cuestiones en tu cuaderno.

1. Anotad los términos italianos y los signos que indican dinámicas de expresión o de velocidad y su significado (ejemplo: cresc. = crescendo, subida gradual del volumen).
2. ¿Cuántos compases tiene el fragmento?
¿Y, cuántos sistemas?
3. ¿Cuál es el indicador de compás y qué significa?
4. ¿Tiene armadura?
5. ¿Qué alteraciones se pueden encontrar y qué efecto provocan en la nota?
6. Dibuja las diferentes pausas que salen, indicando su nombre y su duración.
7. Señala, en la partitura, la clave de fa.
8. Fíjate en el compás n.º 5, en la mano izquierda.
¿Qué sucede?

12. *Allegro con fuoco* (♩ = 160)

Por último, no podemos dejar de mencionar a un contemporáneo de **Chopin, Charles-Louis Hanon** (1819-1900), que fue pianista y pedagogo y escribió el método *El pianista virtuoso en 60 ejercicios*, compendio que permite a los estudiantes de piano adquirir una buena técnica a través de los retos de ganar en velocidad, en precisión, en agilidad. Pero lo que destacamos, en éste caso, es que, hoy en día, el músico Peter Deneff tiene publicados una serie de libros Hanon para diferentes estilos de la música moderna; así, podemos encontrar los álbumes Blues Hanon, Rock Hanon, Jazz Hanon, Salsa Hanon y que son esenciales para quien quiera perfeccionar la técnica en estos estilos.

Puro programa

En el Mas Miradas 10 hicimos una sopa de letras con los nombres de compositores pro **música programática** y otros pro **música pura**, ¿lo recordáis? Pero ahora vamos a profundizar más en cada una de estas tendencias.

La **música pura** es aquella que tiene sentido por sí mismo, por la propia combinación de los sonidos, que nos llevan a disfrutar, sin más, de la experiencia de la audición y la percepción musical.

Por el contrario, la **música programática** necesita un programa que actúa de hilo, un argumento, que puede proceder de un escrito, un *libreto*, un poema, o aunque sea a través de anotaciones que el compositor incluye en el programa de mano de la obra o, incluso, con pequeñas frases que anota en la partitura. La música programática adquiere mayor sentido si nos cuentan este argumento que nos genera significados extramusicales, porque mientras escuchamos, imaginamos. La música programática suele organizarse en tres subcategorías.

- Música incidental: originariamente, es aquella que acompaña una obra de teatro. Actualmente también se le da este nombre a las bandas sonoras cinematográficas.
- Música descriptiva: es aquella que nos sugiere imágenes de la naturaleza u otras situaciones.
- Poema sinfónico: música que parte de un escrito, libro o poema y que nos cuenta, con sonidos, lo que el texto sugiere.

Actividad

1. Buscad la definición de las siguientes formas musicales.
2. Indicad, con una cruz, si corresponden a la categoría de música programática o de música pura.

Forma musical	Definición	Progr.	Pura
Misa			
Sonata			
Cantata			
Lied			
Ópera			
Sinfonía			
Fuga			
Concierto			

Actividad

Vamos a leer el poema que inspiró a **Camille Saint-Saëns** para componer, en 1874, *La danse macabre*, poema sinfónico que pertenece, por lo tanto, a la categoría de música programática.

La danza macabra. Jean Lahor, seudónimo de Henri Cazalis (1840 - 1909)

"Zig y zig y zig", la cadenciosa muerte llama,
con el talón de su pie, a una tumba.
La muerte, a media noche,
baila, "Zig y sig y zag", sobre su violín.

El viento invernal sopla y la noche está sombría.
Se escuchan los gemidos de los tilos.
En la oscuridad se ve a los blancos esqueletos
correr y saltar bajo sus mortajas.

"Zig y zig y zig", cada uno temblequea.
Se oyen chasquear los huesos de los bailarines.
Una pareja lujuriosa se sienta sobre la hierba,
como para saborear antiguas delicias.

"Zig y zig y zag", la muerte continúa
rascando sin fin sus agrios instrumentos.
¡El velo se cayó! La bailarina está desnuda,
su bailarín la abraza amorosamente.

La dama es... marquesa o baronesa,
y el lozano galán un pobre mecánico.
¡Horror! Y he aquí, que ella se confía
como si el patán fuera un barón.

"Zig y zig y zig", ¡Qué zarabanda!
¡Círculos de muertos que se dan las manos!
"Zig y zig y zag", se ve en la cuadrilla
al rey y a los villanos bailando juntos.

¡Pero "shhh"! De momento se acaba la reunión,
se apresuran, se van, el gallo ha cantado.
¡Oh, qué bella noche para el desgraciado mundo!
¡Que vivan la muerte y la igualdad!

La temática versa sobre la tradición de la Danza de la Muerte que, con su violín, justo cuando han terminado de sonar las 12 campanadas de la medianoche, despierta a los esqueletos y los hace bailar. Ahora que ya tenemos el programa, visionaremos un vídeo animado, con la obra de Saint-Saëns.

<https://www.youtube.com/watch?v=z0glOYQBISA>

[Danse Macabre 2010 (Saint-Saëns)]

En una segunda audición, volveremos a escuchar la misma obra pero, ésta vez, a través de otro vídeo en el que podemos observar los instrumentos de la orquesta que interviene y seguiremos, a la vez, un breve esquema de las partes más destacables, a modo de guía a la audición.

<https://www.youtube.com/watch?v=71fZhMXIGT4>

[Camille Saint-Saëns - *La danse macabre*]

Inicio	ARPA	Toca las 12 campanadas
0:26	Violín solista	Los "acordes del diablo"
0:33	TEMA 1	Flauta solista, responde sección de cuerda
0:47	TEMA 2	Violín solista (en escalas descendentes)
1:01	TEMA 1 + TEMA 2	Diferentes secciones orquestales
2:04	Parte contrapuntística	Cuerda -Madera - Metal
3:04	TEMA 2	Violín, responde Flauta
5:35	TEMA 1	Cuerda y diferentes secciones orquestales
6:32	CODA (súbito)	Oboe (el gallo anunciando el amanecer)
6:50	Final	El violín (la muerte conduce a los esqueletos a las tumbas)

¿Os habéis fijado? **Saint-Saëns** unos años después, en 1886, compone el número *Fósiles* de su obra *El carnaval de los animales*, tomando prestado uno de sus propios motivos que ha ido apareciendo a través de toda la *Danza macabra*. Os dejamos con esta pieza (minuto 16:10).

<https://www.youtube.com/watch?v=7SjagpXeNhM&t=110s>

[Camille Saint-Saëns - Le Carnaval des animaux, The Carnival Of The Animals]

SSSTTTAAOOORQQQUEESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNNFFFOOO

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

**Junta de
Castilla y León**