

TAAAAAORQUESTA OOOORRRRRRQO OONNIIICCCAAA SINFÓNICA SSSIIM NNIIICCCAAA CASTILLA Y LEÓN SS

6 ABONO
TEMPORADA

SALA SINFÓNICA JESÚS LÓPEZ COBOS

JUEVES 13 Y VIERNES 14

DE DICIEMBRE DE 2018 | 20:00 H

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

**ORQUESTA
SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN**

MANUEL BLANCO
TROMPETA

JOSEP PONS
DIRECTOR

OSCYL

miradas

Área Socioeducativa

OSCYL / CCMD

Carme Trobalon Miramanda
Sofía Martínez Villar

PROGRAMA

PARTE I

GEORGES BIZET (1838-1875)

La arlesiana (Suite n.º 1)

- I. Ouverture (*Allegro deciso. Tempo di Marcia*)
 II. Minuetto (*Allegro giocoso*) / III. Adagietto
 IV. Carillon (*Allegretto moderato – Andantino – Tempo I*)

La arlesiana (Suite n.º 2)

- I. Pastorale (*Andante sostenuto assai – Andantino – Tempo I*)
 II. Intermezzo (*Andante moderato ma con moto – Allegretto moderato – Tempo I*)
 III. Menuet (*Andantino quasi allegretto*)
 IV. Farandole (*Allegro deciso. Tempo di marcia*)

BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918-1970)

**Concierto para trompeta y orquesta,
"Nobody knows de trouble I see"***

PARTE II

RODIÓN SHCHEDRÍN (1932) / GEORGES BIZET

Carmen Suite

- I. Introducción (*Andante assai, attacca*) / II. Danza (*Allegro*)
 III. Intermezzo I (*Allegro moderato – Andante moderato*), *attacca*
 IV. Cambio de guardia (*Moderato*)
 V. Entrada de Carmen y Habanera (*Allegro moderato – Sostenuto*)
 VI. Escena (*Allegro moderato – Tempo precedente – Andante assai*)
 VII. Intermezzo II (*Larghetto*) / VIII. Bolero (*Allegro vivo*), *attacca*
 IX. Torero (*Moderato con stoltrezza*) / X. Torero y Carmen (*Lento*)
 XI. Adagio (*Andante moderato – Adagio – Animato ma non troppo – a tempo*)
 XII. La buenaventura (*Andantino – Andante assai*), *attacca*
 XIII. Final (*Allegro – Tempo precedente – Andante assai*)

* Primera vez por la OSCyL

Entre músicos anda el juego

Muchos de los grandes músicos que ha dado la historia han empezado los primeros aprendizajes en edades muy tempranas y en el seno de su familia, es decir, que su padre o su madre les iniciaron en la música. El ambiente musical que vivieron de pequeños, en casa, sembró la simiente de lo que sería un don que, unido al enorme trabajo que subyace a todas las creaciones de los grandes genios, dio unos resultados espectaculares en forma de obras musicales que podemos escuchar y disfrutar hoy en día. Vamos a repasar unos cuantos de los grandes autores para comprobar cómo empezaron a caminar con la música y lo haremos proponiendo un juego de completación en el que debéis escribir, en el espacio previsto, el nombre del músico correspondiente. Como pista, os puede ayudar un poco pensar en la similitud o la nacionalidad de los nombres y también, como ayuda, hemos incorporado alguno de los apellidos del familiar.

Nombres de los músicos: Joseph Haydn,
 Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet,
 Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Ludwig Van
 Beethoven, Antonio Vivaldi, Manuel de Falla,
 Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin.

- Leopold fue el padre de _____ Era compositor y violinista y se volcó en el aprendizaje de su hijo en cuanto comprobó las grandes dotes que poseía el niño, considerado uno de los más grandes niños prodigios del arte de la música que ha habido nunca.

- Muchas noches, al terminar la jornada, Mathias Haydn llegaba a su casa y, acompañado de su esposa Anna Maria Koller, cantaban y tocaban el arpa. Los conciertos familiares fueron la primera escuela musical de _____
- Aimée Léopoldine Joséphine, era una apreciable pianista que enseñó a su hijo las primeras lecciones de música. El pequeño _____ aprende, también, escuchando las clases de canto que da su padre, Adolphe Amand.
- El abuelo Ludwig, que era violinista y bajo en la capilla musical de Bonn, tuvo un hijo, Johann, que también siguió los pasos musicales de su padre. Johann fue cantante y enseñó a su hijo _____ las primeras lecciones de música.
- Tekla Justyna Krzyżanowska y su esposo Mykolay formaban una culta familia con aficiones musicales. La madre, Justyna, daba lecciones de piano y fue en éste ambiente en el que _____ se inició en el arte de la música.
- Franz Theodor Florian era un maestro de escuela con suficientes conocimientos de música, que transmitía a sus alumnos. De su mano, el pequeño _____ aprendió las primeras lecciones de violín, a la vez que su hermano Ignaz, le enseñaba a tocar el piano.
- Abuelos, tíos, hermanos, primos... todos los miembros de la familia, durante varias generaciones, se dedicaron a la música y, en este ambiente tan musical es donde nace uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, _____ que aprendió violín y composición gracias a las enseñanzas de su padre, Johann Ambrosius y a tocar el órgano con su tío, Johann Cristoph.
- Lea Salomon tocaba el piano, hablaba varias lenguas y tenía dotes para las artes plásticas. Cuando tuvo a sus cuatro hijos, les transmitió su amor por las artes y la cultura y les enseñó música. De los cuatro hermanos, el que destacó como niño prodigio tocando con gran habilidad el piano y componiendo a la edad de seis años, fue _____. Su hermana Fanny Mendelssohn fue también una reconocida compositora y pianista, aunque, quizás por ser mujer, no tuvo tanta proyección como su hermano.
- María Jesús Matheu y Zabala y su esposo José María, tuvieron 3 hijos: María del Carmen, Germán y _____. Este último, está considerado como uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX. Su madre, era intérprete de piano y le dio las primeras lecciones de solfeo.
- Giovanni Battista era *suonatore*, es decir, instrumentista y enseñó a tocar el violín a su hijo _____, reconocido compositor del barroco que compuso, entre otras obras, los famosos conciertos que llevan por nombre *Las cuatro estaciones*.

El Premio de Roma

El Premio de Roma es una beca que empezó a concederse en el año 1663 bajo el reinado de Luis XIV y que tenía como objetivo promover la creación artística y el intercambio cultural entre Francia e Italia. El premio se dirigió, en sus inicios, a arquitectos, escultores y pintores menores de 30 años; más adelante también se concedió a la composición musical y al grabado.

Los aspirantes a la beca debían pasar unas eliminatorias muy competitivas. El ganador obtenía los gastos pagados para vivir durante cinco años, primero en la Academia de Francia, en Roma, y después en otros países, siempre estudiando y perfeccionando su arte y componiendo nuevas obras.

Desde 1803, la Academia de Francia se alberga en la Villa Medici, patrimonio de alto valor arquitectónico y artístico.

El premio tenía un gran reconocimiento y el ganador conseguía fama y notoriedad, cosa que provocaba una gran competitividad para conseguirlo; incluso había artistas que lo intentaban año tras año y que entraban en gran depresión si no lo conseguían. Al final, en el año 1968 empezó a

haber críticas en el sentido que se consideraba que el sistema de selección no era del todo igualitario y se suprimió aunque, desde entonces, una comisión formada por representantes institucionales hace una selección a partir del currículum y los méritos de los candidatos. El premio se vió reducido en la duración de la estancia pagada, que pasó a ser de 6 a 18 meses, pero se amplió hasta aceptar artistas de diferentes ramas, como el cine, la fotografía, la arqueología o la cocina.

Otros músicos ilustres, a parte de **Bizet** en conseguir el Premio, fueron: **Hector Berlioz**, **Maurice Ravel**, **Claude Debussy** y **Charles Gounod**, entre otros.

Freddy Tiffou (Francia, 1933-2002). Premio Roma de pintura en 1962.
Pequeños apocalipsis para personas muy corrientes (en 30 partes) (1974)

Hoy en día son numerosas las instituciones que otorgan becas para los estudios musicales y podemos encontrar desde fundaciones privadas, sociedades de artistas, asociaciones que tienen por objetivo divulgar la vida y obra de compositores, conservatorios superiores de música, entidades bancarias y el ministerio de cultura. La becas ofrecen desde descuentos sobre el coste de la matrícula de estudios, hasta el pago de gastos como el transporte o el alojamiento.

De drama en drama

En las óperas, a menudo, se vive el drama al cuadrado: los celos, el amor extremo, la pasión, el sin ti no puedo vivir... muchas de ellas acaban de forma trágica, con el o la protagonista provocando su propia muerte al no poder vivir con su persona amada. Vamos a ver los argumentos de tres óperas de la época del romanticismo musical, época que se sitúa, aproximadamente, durante el siglo XIX y principios del XX y en las cuales se vivía la expresión de los sentimientos de forma tan superlativa.

Tosca, estrenada en 1900, de **Giacomo Puccini**. El texto de la obra está basado en el drama, *La Tosca*, del dramaturgo **Victorien Sardou**.

Mario Cavaradossi, pintor, ama a Floria Tosca, actriz y cantante. Un amigo de Mario, Angelotti, que está huido de la prisión, le pide ayuda. Mario le ofrece su casa de campo para que pueda esconderse hasta abandonar el país.

El jefe de la policía de Roma, Scarpia, busca al prófugo, conoce a Tosca y queda prendado. Mientras tanto, Tosca, que no sabe lo del huido, cree que su amado esconde una amante en la casa de campo y entra en celos.

El jefe de policía pretende seducir a Tosca y, para presionarla, manda que capturen a Mario por haber ayudado al huido y da órdenes a un ayudante de que simulen ejecutar al pintor. Tosca, que no sabe que todo es un montaje, mata al policía, y los verdugos, que no han recibido las órdenes correctas del ayudante del policía, ejecutan de verdad a Mario, el amado de Tosca. Ésta, en ver lo sucedido, sube a la muralla del castillo y se lanza, terminando así con su dolor y su vida.

Madama Butterfly de **Giacomo Puccini**, estrenada en 1904.

Pinkerton es un joven oficial de la Armada estadounidense que se casa, según los ritos locales, con Cio-Cio-San una joven japonesa, apodada Butterfly. Pinkerton debe partir hacia Estados Unidos y Butterfly lo espera durante tres años, al cabo de los cuales Pinkerton regresa, pero no con las intenciones que espera la muchacha: Pinkerton regresa con su otra esposa, estadounidense.

El marine se entera de que Butterfly concibió un hijo suyo la misma noche de bodas y ahora deciden, con su esposa Kate, llevárselo y criarlo en los Estados Unidos. Butterfly accede solamente si es el mismo Pinkerton quien se lo pide directamente a ella y va, en persona, a recoger al niño. Perdida toda esperanza de recuperar a su gran y único amor, Butterfly se despide de su hijo, le tapa los ojos y se clava, a sí misma, un cuchillo. Besa a su hijo, se desploma y muere.

La traviata, de **Giuseppe Verdi**, estrenada en 1853. Libreto basado en una adaptación teatral de *La dama de las Camelias*, de **Alejandro Dumas**.

El joven noble Alfredo Germont se enamora de Violetta Valéry, una mujer conocida por ser una cortesana, o dama de compañía de los caballeros de la aristocracia y la nobleza. Violetta se resiste a corresponder al amor de Alfredo porque ella prefiere vivir de forma libre y sin ataduras, pero finalmente sucumbe a la insistencia y al carácter amoroso de Alfredo y termina enamorándose de él. Se van a vivir juntos, pero la dicha dura poco porque el padre de Alfredo llega a la casa y pide a Violetta que abandone esta relación deshonesta con su hijo porque está perjudicando su imagen y la de toda la familia. Finalmente, Violetta accede y, para provocar que Alfredo la abandone, ella se va con un barón provocando un gran dolor y celos a Alfredo.

Violetta enferma de tuberculosis y se encuentra sola, en la cama, muy debilitada y sufriendo, al borde de la muerte. El padre de Alfredo se entera y tiene remordimientos por el daño que ha ocasionado e

informa a Alfredo del sacrificio hecho por la mujer, pero ya es tarde, Violetta se consume por la enfermedad y muere.

Pero ahora, después de tanto drama, intentaremos divertirnos con una aria de la ópera *Carmen*, de **Bizet**, que también contiene una historia de amor, de celos y de pasión, pero no es el caso de la versión de este vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=EDFgtFXfnv0&list=PLCA505947EEDEB20A&index=4>

[The Muppet Show]

Actividad

Para completar el tema del drama en la ópera (y en la vida) vamos a establecer un debate en clase sobre el tema de las relaciones pasionales, el vivir, o contigo, o sin ti. En un registro totalmente diferente, escucharemos la canción de Camilo Sesto *Vivir sin ti*:

<https://www.youtube.com/watch?v=OhAWF1T8dtQ>

[Camilo Sesto. *Vivir sin ti*. 1980]

A continuación, leed la letra a partir de la cual podéis iniciar el debate en grupo. Los puntos de debate pueden ser:

1. ¿Crees que hoy en día se viven las relaciones con estos mismos parámetros?
2. ¿Te parece que el sufrimiento que se detalla es exagerado?
3. ¿Conoces a alguien que haya pasado por este mismo estado de sufrimiento a causa del desamor?
4. ¿Crees que se debe alimentar la esperanza ante un abandono tan grande?

Vivir sin ti

Una historia compartida
es una huella que no se olvida,
amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Una lágrima en la almohada,
un suspiro que no acaba, amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Vivir sin ti, amor
es no vivir
vivir sin ti, amor
es vivir por vivir.

Alimentando la esperanza
que vuelvas a mí.

Vivir sin ti, amor
es algo más que sufrir
es ver la cara del destino
riéndose de mí

Un vacío en mi mesa
un dolor que nunca cesa, amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Buscar refugio en la nostalgia
es como amarte a distancia,
amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Vivir sin ti, amor
es no vivir
vivir sin ti, amor
es vivir por vivir.

Alimentando la esperanza
que vuelvas a mí.

Vivir sin ti, amor
es algo más que sufrir
es ver la cara del destino
riéndose de mí.

Dicen que el alma endurece
cuando ha sufrido muchas veces,
amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Un camino se me cierra
y un silencio que me aterra,
amor.

Lo cierto es que no puedo vivir
sin ti...

Vivir sin ti, amor
es no vivir
vivir sin ti, amor
es vivir por vivir

Alimentando la esperanza
que vuelvas a mí

Vivir sin ti, amor
es algo más que sufrir
es ver la cara del destino
riéndose de mí.

Vivir sin ti, amor
es no vivir
vivir sin ti, amor
es vivir por vivir.

Alimentando la esperanza
de que vuelvas a mí.

Música espiritual

Los esclavos que fueron llevados a norteamérica unieron parte de su tradición cantada a los himnos religiosos que escuchaban en las iglesias formándose, así, otro tipo de cántico espiritual del cual llegaron a crear un cancionero propio. Básicamente, los cánticos se relacionaban con cantos de trabajo, habiendo también cantos de alabanza, más alegres y muchos otros relacionados con el sufrimiento que padecían, melancólicos y tristes, e incluso algunos eran de protesta. Aunque algunos de los espirituales empezaban con la intervención de solistas, la mayoría eran de carácter colectivo y se basaban en la forma de llamada y respuesta en la que la masa, o colectivo, responde a la llamada, cantada, del solista.

Más adelante, los cánticos derivarían en el gospel.

A continuación vamos a escuchar uno de estos primeros cantos espirituales que pudo ser grabado el año 1964 gracias a la labor de difusión del grupo *Georgia Sea Island Singers*, formado por afroamericanos que, durante muchas décadas de la primera mitad del siglo XX, se dedicaron a viajar para dar a conocer elementos propios de su cultura.

La letra del canto espiritual, que se titula *Throw Me Anywhere Lord*, cuenta la dureza del día a día de los esclavos y, a la vez, la fe depositada en el Señor para hacer más llevadero su sufrimiento cuando están tan cerca de la muerte: "Échame a cualquier lugar, Señor, en ese viejo campo. No importa cómo me tratas, porque Jesús se encuentra conmigo." En el vídeo se puede apreciar a uno de los componentes del grupo ejecutando una danza, en la que figura que es el buitre que ronda el cuerpo del esclavo fallecido, representado por el trozo de tela

y que, sin posibilidades de ser enterrado de forma digna, se encuentra expuesto en medio del campo a merced de los carroñeros.

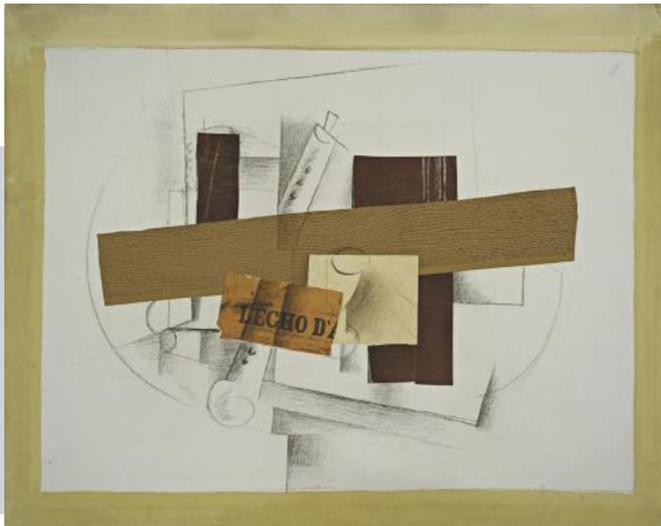
<https://www.youtube.com/watch?v=3dGamWaYcLg>

[Georgia Sea Island Singers]

El Collage musical

La técnica del collage procede de las artes plásticas y consiste en crear cuadros abstractos a partir de la yuxtaposición de recortes y fragmentos de papel, con la finalidad de crear una nueva obra a partir de elementos ya existentes. A principios del siglo XX, **Georges Braque** inicia esta técnica que toma el nombre de *papier collé* y son numerosos los pintores, entre ellos **Pablo Picasso**, que inmediatamente empiezan a experimentar y a crear obras a partir de este naciente estilo.

Georges Braque
Still Life with Tenora (1913)
Pero, ¿qué sería el collage en la música?

El compositor **György Ligeti** nos lo cuenta muy bien:

“Si uno se encuentra en Venecia parado en la Plaza San Marco, se pueden tener experiencias similares. Alrededor de la plaza hay tres cafés en los cuales se pueden escuchar bandas musicales,

que incluso tocan con frecuencia afuera, a la intemperie. Así es que suenan allí, simultáneamente, tres diferentes piezas musicales, con diferente tempo y tonalidad cada una. Los músicos no se escuchan unos a otros. Para escucharlas al mismo tiempo, uno debe estar situado en el medio de la plaza”.

Esta experiencia sonora nos acerca a la idea del collage en la composición musical: diferentes elementos que se superponen y se interpretan de forma simultánea creando una obra nueva.

Pero, en música, aún cabe profundizar más en la técnica del *collage* puesto que muchos autores la utilizaron para componer sus obras utilizando citas o fragmentos musicales ya existentes que superponen a una nueva composición; de esta forma, el nuevo “producto” musical ensalza, de alguna forma, el “viejo” elemento dotándole de nuevo contexto. Ésto es lo que sucede en el tercer movimiento de la *Sinfonía número 1*, de **Gustav Mahler** (1860-1911), en la que se percibe con claridad el uso del elemento “viejo”, la canción *Frère Jaques*, utilizada en una inquietante tonalidad menor y acompañada de nuevos elementos bien diferenciados de carácter e intencionalidad:

<https://www.youtube.com/watch?v=cQFjDBFXN58>

[*Sinfonía nº1*, Titán. 3r movimiento (min.: 25:20) Gustav Mahler. Orquesta Filarmónica de Viena. Director: Leonard Bernstein]

Otro tipo de *collage* es el que se consigue “recortando” breves fragmentos de otros autores, enlazándolos para darles continuidad, y situándolos sobre una base armónica nueva y cambiante. El músico **Luciano Berio** (1925-2003) crea un *collage* a partir de fragmentos musicales de **Mahler, Beethoven, Ravel, Berlioz, Stravinsky** entre muchos otros, y no sólo eso, sino que, además, incluye la narración de textos del libro *El in-nombrable*, de Samuel Beckett:

<https://www.youtube.com/watch?v=9YU-V2C4ryU>

[*Sinfonía*. 3r movimiento. Luciano Berio]

SSSTTTAAO000ORQQQUEESSSTT
FOONNIIICCCAAASSSIINNNFFFO
FOONNIIICCCSSSIINNNFFFOO

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**