

 Orquesta Sinfónica de Burgos

Fórum Evolución Burgos
Función pedagógica
30 de marzo de 2020

GUÍA DIDÁCTICA

CONCIERTO PEDAGÓGICO

“YO SOY BEETHOVEN”

Orquesta Sinfónica de Burgos

Alberto Alonso Sagredo

Obra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual
16/2014/8175

ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN**
- LA ORQUESTA SINFÓNICA**
- EL DIRECTOR DE ORQUESTA**
- LA MÚSICA PARA ORQUESTA DE LOS GRANDES COMPOSITORES**
- FORMAS MUSICALES PARA ORQUESTA**
- BIOGRAFÍA DE BEETHOVEN**
- LA MÚSICA DE BEETHOVEN**
- LAS SINFONÍAS DE BEETHOVEN**
- LA NOVENA SINFONÍA**
- OBRAS INTERPRETADAS**

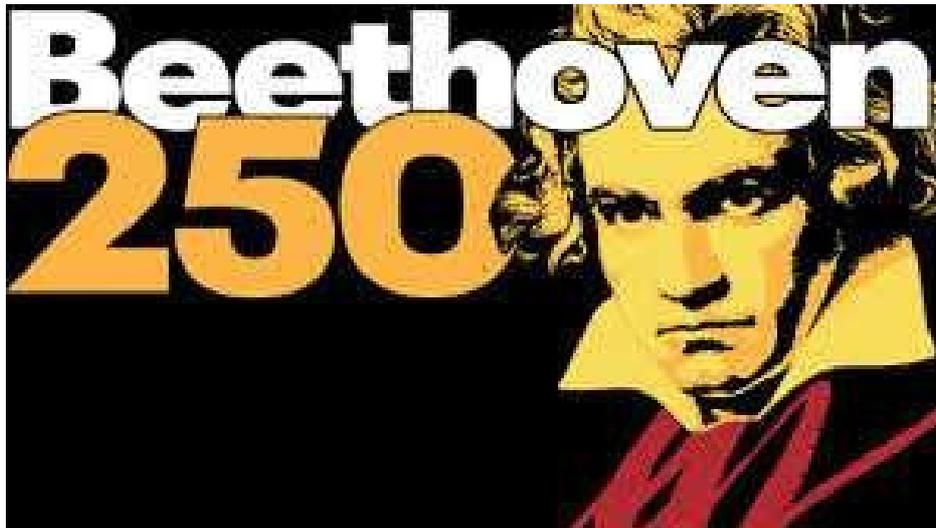
INTRODUCCIÓN

La Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu) realiza todos los años un Concierto en Familia, dentro de su temporada regular de conciertos. Este mismo concierto se realiza también en días lectivos, como actividad complementaria de los centros escolares burgaleses, para que sus alumnos y alumnas puedan disfrutar de la experiencia de escuchar una orquesta sinfónica en vivo.

Con la presente guía didáctica se pretende que el profesor disponga de una herramienta de utilidad para preparar la asistencia de los escolares al concierto pedagógico y puedan estar ya familiarizados con los conceptos y las músicas que se van a tratar durante la representación.

El planteamiento del espectáculo se ha realizado para ser dirigido a escolares de tercer ciclo de Educación Primaria. (No obstante, es perfectamente apto para ser disfrutado por un público de todas las edades.

En 2020 se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los mayores genios de la música de todos los tiempos. Por ello la OSBu recupera el espectáculo estrenado en 2014, con el texto revisado e incluyendo fragmentos de músicas de otros compositores.

Ludwig van Beethoven sufrió mucho durante toda su vida. A pesar de ello era muy generoso y creía firmemente en la fraternidad de todos los hombres. A veces se enfadaba muchísimo con sus amigos o con los músicos que interpretaban sus obras. Pero pronto se le pasaba el mal genio y trataba de agradar a todo el mundo.

¿Dónde encontraba Beethoven la inspiración de sus obras? ¿Por qué tenía tan mal carácter? Bajo un carácter adusto e introvertido se escondía un hombre genial con un corazón de oro.

En el espectáculo “Yo soy Beethoven” un actor caracterizado como Beethoven pone voz a los textos que nos dejó en sus cartas, diarios, cuadernos de conversación, el Testamento de Heiligenstadt o simplemente emborrionados en sus partituras. Así conoceremos de primera mano las ideas del compositor alemán, su forma de componer y, sobre todo, disfrutaremos de su genial música.

El actor interactúa con los músicos de la orquesta y con el público. Incluso pedirá su colaboración para dirigir pasajes de sus más conocidas sinfonías. Prácticamente la totalidad de las intervenciones del actor responden de forma literal a los textos legados por Beethoven, por lo que los escolares asistentes al espectáculo tendrán la oportunidad de acercarse a una semblanza real de músico.

Un momento esencial del espectáculo es cuando el actor, sentado ante una mesa, comienza la composición de su Quinta sinfonía. Sus pensamientos musicales son traducidos por la orquesta mientras el compositor garabatea una partitura. Tras varios intentos, se alcanza el comienzo definitivo de la sinfonía. Para la elaboración de estos comienzos alternativos se ha partido de los borradores reales realizados por el propio Beethoven y que han sido arreglados y transcritos especialmente para este espectáculo.

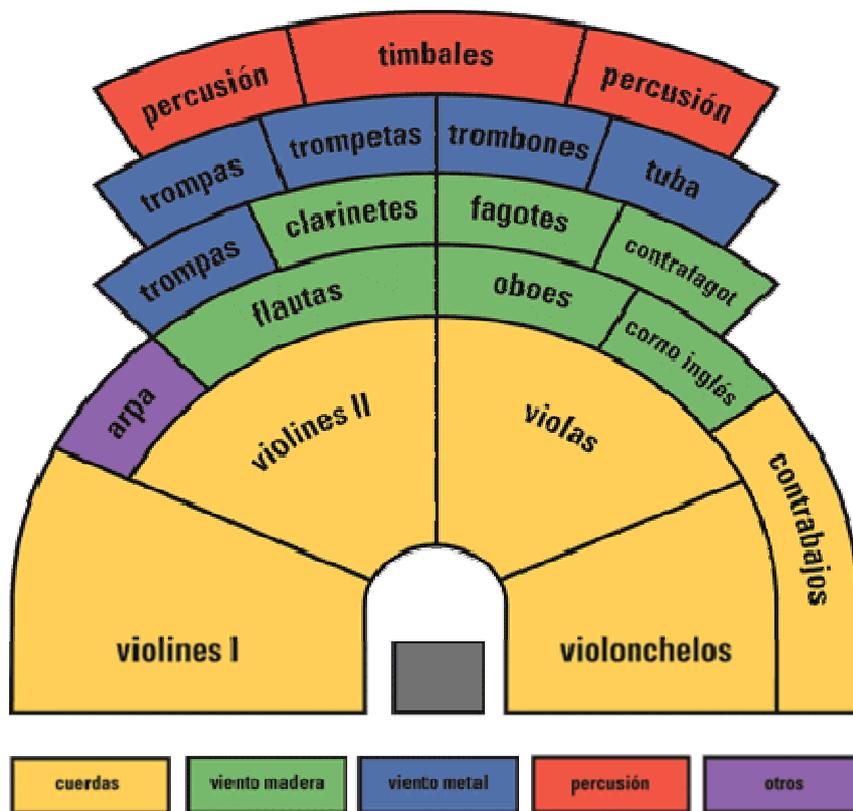
“Yo soy Beethoven” se estrenó con gran éxito el 16 de febrero de 2014 en la Sala de Congresos del Fórum Evolución Burgos por el actor Ismael Fritschi y la Orquesta Sinfónica de Burgos dirigida por el maestro Javier Castro. Además se realizaron varias funciones escolares de este espectáculo dirigidas a alumnado de Educación Primaria de Burgos.

LA ORQUESTA SINFÓNICA

La orquesta sinfónica esta compuesta por muchos instrumentos. Éstos no se distribuyen de una forma desordenada en el escenario de una sala de conciertos, sino que se agrupan en cuatro familias de instrumentos: cuerda, viento madera, viento metal y percusión.

La distribución de los instrumentos de la orquesta puede variar, en función de las características de las obras que se ejecuten o de las preferencias del director de orquesta, pero en la mayoría de los conciertos es la siguiente:

Familia de la cuerda: está compuesta por los violines primeros, los violines segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos.

A veces también forman parte de la orquesta sinfónica, para la ejecución de determinadas obras, el arpa y el piano. Se trata de instrumentos de cuerda pulsada, a diferencia de los instrumentos de cuerda antes citados que son de arco.

Familia de viento-madera: integrada por flautín, flautas, oboes, clarinetes y fagots. Para interpretar algunas obras es necesario también corno inglés, clarinete bajo y contrafagot.

Familia del viento-metal: trompas, trompetas, trombones y tuba.

Familia de percusión: dentro de esta familia se encuentran por un lado los instrumentos que producen sonidos determinados, como los timbales, el xilófono, el vibráfono, las campanas, la lira y la celesta, y por otro los que producen sonidos indeterminados, es decir ruidos, como el bombo, los platillos, el triángulo, el tambor, el gong, el látigo y las castañuelas.

Los diversos timbres de los instrumentos que integran la orquesta son en mano de los compositores como los colores que emplea un pintor al realizar un cuadro. Una misma melodía puede sonar de muy diferente manera según se empleen unos instrumentos u otros.

Propuesta de actividades en el aula:

- *Prueba a escuchar el Bolero de Maurice Ravel (1875-1937). Se escucha ¡dieciséis veces! el mismo tema sin que nos lleguemos a aburrir en ningún momento gracias a la variada instrumentación. Intenta identificar el instrumento que suena en cada momento.*
- *Escucha a obra Guía de orquesta para jóvenes. Fue compuesta en 1946 por el compositor británico Benjamin Britten (1913-1976) con la finalidad de mostrar las características de cada familia de instrumentos de la orquesta.*

En la orquesta es muy importante la figura del **primer violín o concertino**. Se sitúa a la izquierda del director. Antes de iniciar el concierto se ocupa de conseguir la perfecta afinación de toda la orquesta. Además determina la dirección de los arcos de los instrumentos de cuerda y debe liderar a toda la orquesta.

Para pertenecer a una orquesta sinfónica hay que tocar muy bien un instrumento, pero también, y esto es muy importante, saber acoplarse a los demás compañeros de la orquesta.

Burgos tiene su propia orquesta sinfónica: la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu). Su primera actuación tuvo lugar el 1 de noviembre de 2005 y desde entonces ofrece regularmente conciertos a los burgaleses. Para asistir a estos conciertos se puede adquirir un abono para toda la temporada o bien adquirir entradas sueltas para asistir a un concierto determinado.

Es una suerte para una ciudad contar con una orquesta sinfónica, ya que posibilita que se realicen regularmente conciertos sinfónicos. Asistiendo a estos conciertos, los ciudadanos demuestran su interés por la música y la cultura.

Tras la inauguración en septiembre de 2012 del Fórum Evolución Burgos, la Orquesta Sinfónica de Burgos ha trasladado su sede a este emblemático edificio, donde realiza sus ensayos y desarrolla su temporada regular de conciertos desde la temporada 2012-2013.

Desde el curso 2012-2013 la Orquesta Sinfónica de Burgos colabora con el Conservatorio Profesional de Burgos para que los alumnos y alumnas más brillantes puedan participar en los conciertos de la Orquesta.

Si te animas a estudiar algún instrumento en el Conservatorio, dentro de unos años tendrás la oportunidad de participar en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos ¡Tocar en una orquesta es una experiencia maravillosa!

Durante un concierto es muy importante guardar silencio para no molestar a los demás espectadores y no desconcentrar a los músicos de la orquesta. Una de las peores cosas que puede suceder durante un concierto es que suene un teléfono móvil, pues rompe todo el encanto de la música que se está interpretando.

EL DIRECTOR DE ORQUESTA

El director de orquesta es el responsable de que todos los aspectos musicales de la ejecución de una obra funcionen a la perfección. El director marca los diferentes ritmos que se suceden, da las entradas a los instrumentos y determina la fuerza con la que debe sonar cada parte del conjunto para conseguir el debido equilibrio.

Los directores no se limitan a marcar el compás con sus brazos, sino que utilizan un arsenal de recursos expresivos con el fin de transmitir a los músicos de la orquesta todos los matices necesarios para interpretar correctamente la partitura. La **batuta** sirve para dar mayor precisión a sus indicaciones y hacerlas visibles a todos los músicos.

El **director titular** de la Orquesta Sinfónica de Burgos es el maestro Iván Martín. Este director y pianista canario recogió el testigo del maestro Javier Castro, director burgalés fundador de nuestra orquesta. Es una suerte para la orquesta trabajar con tan buenos directores. Gracias a su excelente trabajo se consigue que los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos siempre sean un éxito.

Las orquestas, para un concierto determinado, suelen contar con un **director invitado**. Se trata de un director procedente de otra orquesta sinfónica. Es muy bueno para los músicos de la orquesta tener la oportunidad de trabajar con un director distinto, pues permite abordar las obras musicales desde otras perspectivas y conocer otras formas de trabajar.

Propuesta de actividades en el aula:

- *Aprender a marcar con claridad compases de dos, tres y cuatro partes.*
- *Marcar el compás durante la audición de una marcha, un vals o de alguna obertura de ópera.*

Durante el concierto al que vas a asistir es posible que el propio Beethoven te pida que le ayudes a dirigir alguna de sus sinfonías ¿Estás preparado?

LA MÚSICA PARA ORQUESTA DE LOS GRANDES COMPOSITORES

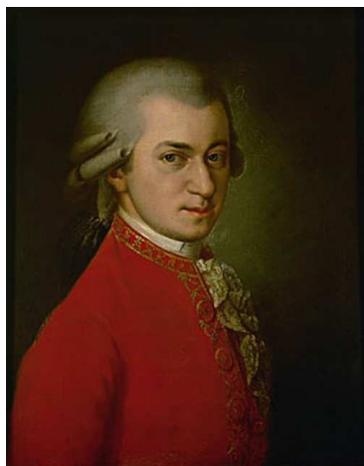
Los grandes compositores han sabido aprovechar las inmensas posibilidades sonoras que ofrece la orquesta sinfónica. La audición de sus obras maestras es una experiencia inolvidable. He aquí una relación de los mayores genios de la música de todos los tiempos y de sus aportaciones al género sinfónico:

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Se le considera el padre de la sinfonía, llegando a componer más de cien. Su música se enmarca de pleno dentro del Clasicismo, caracterizado por un perfecto equilibrio y el respeto a la forma musical. Crea la orquesta sinfónica tal y como la conocemos ahora, aunque de un tamaño más reducido, superándose la orquesta de cámara del barroco que incorporaba el clavecín.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Su música tiene tanta frescura que cualquiera de sus más de cincuenta sinfonías parece recién escrita. También es habitual escuchar en las salas de conciertos la obertura de cualquiera de sus óperas.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

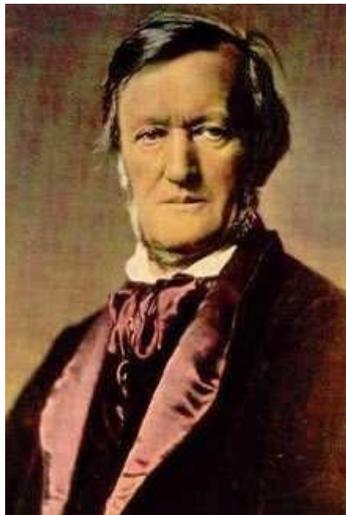
Utilizando prácticamente la misma orquesta sinfónica que Haydn y Mozart y partiendo del Clasicismo, revoluciona la historia de la música, abriendo las puertas del Romanticismo.

Hector Berlioz (1803-1869)

Se le considera el creador de la orquesta sinfónica moderna, en cuanto que aumenta sus efectivos instrumentales a un nivel descomunal para la época, además de combinar de forma novedosa los diferentes timbres de los instrumentos de la orquesta. Sin duda su obra más conocida es la *Sinfonía fantástica*.

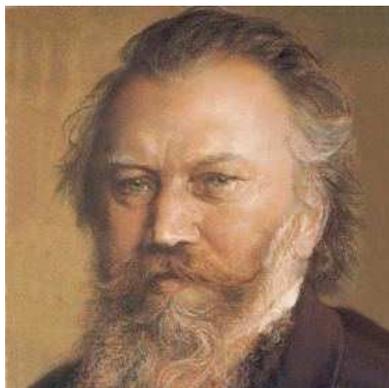
Richard Wagner (1813-1883)

Sus óperas fueron tan revolucionarias y necesitaban tantos músicos que convenció al rey de Baviera para que le construyera un gran teatro en la ciudad de Bayreuth. Los cantantes que cantan sus óperas deben tener una voz lo suficientemente potente para hacerse oír entre la gigantesca orquesta wagneriana.

Johannes Brahms (1833-1897)

No se atrevió a escribir sinfonías hasta que cumplió cuarenta y tres años, por miedo a no superar una comparación con Beethoven. Sus cuatro sinfonías son consideradas como la culminación del Romanticismo alemán.

Anton Bruckner (1824-1896)

Muy influenciado por Wagner, a diferencia de éste no compuso óperas sino únicamente sinfonías. La majestuosidad de sus nueve sinfonías es tal que se definen como “catedrales sonoras”.

Gustav Mahler (1860-1911)

Al igual que Beethoven, Schubert y Bruckner compuso nueve sinfonías. Murió cuando estaba trabajando en su Décima sinfonía, que dejó inacabada. Su Octava sinfonía requería tantos instrumentos y cantantes de coro que se llama sinfonía de “*Los mil*”.

Richard Strauss (1864-1949)

No debe confundirse este compositor con los integrantes de la familia Strauss, que escribieron en el siglo XIX los célebres vales vieneses. Compuso cuatro sinfonías y ocho poemas sinfónicos con una gran maestría en la orquestación. Seguro que has oído alguna vez el sobrecogedor comienzo del poema sinfónico *Así hablaba Zaratustra*.

FORMAS MUSICALES PARA ORQUESTA

Los compositores cuando escriben una obra para orquesta se ajustan a una forma musical determinada. A continuación vamos a ver las más importantes:

La sinfonía

Se trata de una obra formada por cuatro movimientos: el primero es rápido, el segundo lento, el tercero lleva un ritmo de danza en tres tiempos y el cuarto vuelve a ser rápido. Esta es la regla general pero a veces los grandes compositores se la han saltado. Aunque haya pausa entre cada una de las partes de la sinfonía, por respeto al compositor y a los músicos de la orquesta no debemos aplaudir hasta que termina toda la sinfonía.

El concierto

A diferencia de la sinfonía, en la que ningún instrumento destaca especialmente de los demás, en el concierto hay un instrumento que es el auténtico protagonista de la obra. Los conciertos tienen tres partes: la primera rápida, la segunda lenta y la tercera rápida. Ha habido compositores que también eran grandes virtuosos y escribían sus conciertos de piano para ser interpretados por ellos mismos, como Beethoven, Brahms, Liszt... Mozart era tan buen músico que era capaz de tocar sus propios conciertos para piano o violín. Algunos compositores se atrevieron a componer un concierto para más de un instrumento, como Brahms en su *Doble concierto* (para violín y violonchelo) o Beethoven en su *Triple concierto* (para violín, piano y violonchelo).

El poema sinfónico

Se trata de una obra escrita en un solo movimiento, de estructura mucho más libre que la sinfonía y el concierto. Utiliza como inspiración un texto literario, siendo descrito con la música. El compositor que empleó por primera vez esta forma musical fue Franz Liszt, llegando a escribir trece poemas sinfónicos. Otros músicos que destacaron por la producción de poemas sinfónicos son Piotr Ilyich Chaikovski, Jean Sibelius, Claude Debussy y Richard Strauss.

La obertura

Las oberturas son las piezas que se tocan al comienzo de las óperas antes de que se abra el telón. Son tocadas solo por la orquesta, sin intervención de los cantantes que actúan en la ópera. Su finalidad es crear el ambiente adecuado para que se inicie la acción de la ópera. Como muchas de ellas tienen una música maravillosa, no es necesario para escucharlas acudir a un teatro de ópera, sino que se interpretan de forma independiente por las orquestas en las salas de conciertos. Cualquiera de las oberturas de las óperas de Mozart o de Rossini es deliciosa.

Propuesta de actividades en el aula:

- Escucha la obertura de *El barbero de Sevilla* o de *La Italiana en Argel* ¿No te parece una música muy divertida?
- Escucha el primer movimiento del *Triple concierto de Beethoven* ¿Ves cómo dialogan los instrumentos solistas con la orquesta y éstos entre sí?

BIOGRAFÍA DE BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven nació en la ciudad alemana de Bonn en el año 1770. Su padre era un mediocre músico que trataba de hacer pasar al pequeño Ludwig por un niño prodigio del piano. Para ello falseaba la edad de su hijo, quitándole años. Además era muy exigente con el pequeño, llegando incluso a maltratarle físicamente.

A pesar de estas dificultades, el joven Ludwig se convirtió en un brillantísimo concertista de piano y las más nobles familias de Viena se disputaban sus servicios como profesor particular. Además, desde muy pronto empezó a destacar como compositor, escribiendo sonatas y conciertos para piano y orquesta que él mismo interpretaba.

Sin embargo, pronto empezó a manifestarse en Beethoven una enfermedad. Primero de una forma leve, pero poco a poco se fue agravando terriblemente: se estaba volviendo completamente sordo.

Al principio Beethoven disimulaba su sordera, evitando hablar con la gente y fingiendo estar siempre distraído. ¿Cómo iba a reconocer que él, el mejor pianista de Viena, el compositor de cuyas composiciones ya se empezaba a hablar en media Europa, era sordo?

Pero llegó el momento en que su sordera se hizo evidente para todo el mundo. Por increíble que pueda parecer, Beethoven siguió componiendo durante toda su vida. Escribía sinfonías, conciertos, sonatas para piano, cuartetos de cuerda..., aunque nunca pudiera escuchar estas obras. Realmente no le hacía falta, porque tenía toda su música dentro de su cabeza.

Beethoven sufrió mucho durante toda su vida. A pesar de ello era muy generoso y creía firmemente en la fraternidad de todos los hombres. A veces se enfadaba muchísimo con sus amigos o con los músicos que interpretaban sus obras. Pero pronto se le pasaba el mal genio y trataba de agradar a todo el mundo.

Cuando en 1827 murió a la edad de 56 años, toda Viena quiso rendirle homenaje y asistieron a su funeral más de veinte mil personas.

LA MÚSICA DE BEETHOVEN

La música de Beethoven utiliza los elementos que utilizaban los músicos del Clasicismo, como Haydn y Mozart. Así que, al igual que ellos, compuso sinfonías, conciertos, cuartetos de cuerda, sonatas para piano... Para tocar cualquiera de sus sinfonías (salvo la Novena) no hace falta ampliar la orquesta con más instrumentos de los que necesitaríamos para interpretar las sinfonías de Haydn o Mozart.

Lo realmente innovador de Beethoven es el lenguaje musical que emplea y la enorme fuerza del mensaje de su música, que pone en primer plano la personalidad del compositor.

Beethoven culmina el Clasicismo en la música y sienta los cimientos de lo que vendrá a continuación: el Romanticismo.

Propuesta de actividad en el aula:

- *Escucha el comienzo de la sinfonía nº 41 “Júpiter” de Mozart y el comienzo de la sinfonía nº 5 de Beethoven. Aunque toquen los mismos instrumentos, qué estilos más diferentes de música ¿verdad?*

Conciertos

Beethoven no solo escribió sinfonías. Compuso cinco conciertos para piano y orquesta que él mismo interpretaba al piano. Además compuso un extraordinario concierto para violín y un concierto para tres instrumentos y orquesta, el llamado Concierto Triple, para piano, violín y violonchelo.

Sonatas

Escribió treinta y dos sonatas para piano. Son de gran dificultad técnica. También compuso diez hermosas sonatas para violín y piano y tres sonatas para violonchelo y piano.

Cuartetos de cuerda

Compuso dieciséis cuartetos de cuerda (para dos violines, viola y violonchelo). Sus últimos cuartetos tienen una escritura tan compleja y moderna que durante muchos años se pensó que Beethoven se había vuelto loco cuando los compuso, por lo que no se interpretaron hasta mucho después de la muerte del compositor.

Ópera

Beethoven solo compuso una ópera: *Fidelio*. Escribió varias oberturas para esta ópera que son una maravilla.

LAS SINFONÍAS DE BEETHOVEN

Las nueve sinfonías de Beethoven son un hito de la música de todos los tiempos.

Primera y Segunda sinfonías: Aunque todavía están influenciadas por las sinfonías de Haydn, ya anuncian la personalidad del joven músico.

Tercera sinfonía “Heroica”: Su estreno supuso una revolución en el mundo de la música. Nunca se había escuchado nada semejante. Basta escuchar los acordes iniciales para sentir que vamos a escuchar una música muy especial. Inicialmente Beethoven dedicó esta obra a Napoleón Bonaparte, en el que veía la encarnación de los ideales revolucionarios y de fraternidad universal. Sin embargo, cuando Napoleón se autoproclamó emperador de Francia, Beethoven retiró con rabia esta dedicatoria.

Cuarta sinfonía: Tiene un último movimiento muy rápido y brillante, de gran dificultad para la orquesta.

Quinta sinfonía: Nada se puede comparar al comienzo de esta sinfonía, en el que se plantea la llamada del Destino a la puerta.

Sexta sinfonía “Pastoral”. En esta deliciosa sinfonía se describen diferentes escenas campestres: el fluir de un arrollo, una fiesta de campesinos, el canto de los pájaros, una tormenta...

Séptima sinfonía: A su último movimiento, lleno de vitalidad, se refirió Wagner como “la apoteosis de la danza”.

Octava sinfonía: Es una breve y risueña sinfonía. Parece que con ella Beethoven se quería despedir del clasicismo antes de abordar la composición de su última sinfonía.

Todas las orquestas del mundo tienen en su repertorio las sinfonías de Beethoven. La interpretación de cualquiera de ellas es un acontecimiento para todos los amantes de la música. La presentación de la Orquesta Sinfónica de Burgos al público, el 1 de noviembre de 2005, se realizó precisamente con una de estas sinfonías: la Primera. Desde entonces no hay temporada de la OSBu en la que no se interprete alguna de las sinfonías de Beethoven.

LA NOVENA SINFONÍA

Desde que era muy joven, Beethoven tuvo el proyecto de trasladar a música la Oda a la Alegría del poeta alemán Friedrich Schiller, en la que se ensalza la fraternidad y la unión de todos los hombres. Por fin, el compositor encontraría en el final de esta monumental sinfonía un lugar digno para este poema.

Cuando Beethoven estrenó en Viena la Novena Sinfonía “Coral” habían pasado ya diez años desde el estreno de la Octava. El día del concierto, existía la máxima expectación. Nadie sabía si Beethoven no era más que un pobre viejo sordo o si seguía siendo el genial compositor. El éxito fue apoteósico, y nada más terminar la sinfonía, el público comenzó a aclamar a Beethoven con aplausos y gritos de entusiasmo. El compositor, que ya no oía nada, se encontraba en el escenario, frente a la orquesta y de espaldas al público. En ese momento, una de las cantantes solistas se le acercó para indicarle que se diera la vuelta y viera cómo le aclamaba el público. Entonces un Beethoven emocionado recibió la más grande de las ovaciones.

Seguro que has oído muchas veces la música de la Oda a la Alegría. Es una melodía muy sencilla, pero en manos de Beethoven se convierte en la más bella y noble de las músicas, siendo capaz de evocar un sentimiento de hermandad universal.

¿Sabías que la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven es el himno oficial de la Unión Europea?

La ejecución de la Novena sinfonía siempre es algo grandioso y espectacular, pues se trata de una obra que exige muchos ensayos y preparación de los músicos participantes. El 26 de octubre de 2013 la Orquesta Sinfónica de Burgos la interpretó junto con el Coro de la Federación Coral Burgalesa y cuatro cantantes solistas excepcionales, todos ellos bajo la dirección de Javier Castro. ¡Ojalá podamos escuchar pronto de nuevo esta sinfonía en Burgos!

OBRAS INTERPRETADAS

Obertura “Las criaturas de Prometeo”, op.43

Septimino, op. 20
Tempo di Menuetto (hasta el comienzo del *trio*)

Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67
1er movimiento *Allegro con brio*

Obertura “Coriolano”, op. 62 (comienzo)

Sinfonía nº 6 en fa mayor “*Pastoral*”, op. 68
4° movimiento (Tormenta)

Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor “*Heroica*”, op. 55
1er movimiento *Allegro con brio* (primeros compases)

Sinfonía nº 9 en re menor “*Coral*”, op. 125
1er movimiento *Allegro ma non troppo e un poco maestoso* (compases 1 – 158)
4° movimiento (compases 1-187)

Obertura “Egmont”, op. 84 (final)

Fragmentos de obras de J.S. Bach, G.F. Händel, J. Haydn y W.A. Mozart

