

alla breve

Fanzine anual del Conservatorio profesional de música de Burgos Rafael Frühbeck

En este número:

Entrenando mi música - consejos de Pedro Sucias para integrar música y ejercicio en tu vida

El compositor Manel Gil-Anglada nos habla de su trabajo

Especial Sonido y afinación

Entrevistas y reportajes, y mucho, mucho más...

2021

2022

¡Ha vuelto nuestro público!

Por Rubén Ramiro Prieto, Director del Conservatorio Profesional de Música de Burgos Rafael Frühbeck

por fin

Sin duda, era la noticia más esperada por toda la comunidad educativa de nuestro conservatorio: el 3 de marzo por la tarde se publicaba en la web de la Consejería de Educación la modificación del Protocolo con medidas específicas para los conservatorios de música con la que se permitía el acceso de público externo en nuestras audiciones y conciertos.

¿Y qué mejor ocasión para volver que la muestra de los talleres de alumnos en el marco de las X Jornadas +Música? En este evento participaban alumnos de enseñanzas elementales y profesionales de varias especialidades por lo que el concierto implicaba a muchas familias. La respuesta fue espectacular y las miradas de los asistentes lo decían todo (aún era obligatoria la mascarilla en interiores).

La última audición pública había tenido lugar el 11 de marzo de 2020. Prácticamente dos años en los que nuestros alumnos han padecido la falta del calor del público perdiéndose la esencia de la interpretación musical. Los profesores ya veníamos notando cierto hastío y la aparición de problemas de miedo escénico: era necesario recuperar la asistencia de personas externas.

Después de numerosos escritos, quejas y manifestaciones, el Procurador del Común daba la razón a la AMPA Antonio José e instaba a la Consejería de Educación a modificar el protocolo. Por fin se había conseguido, aunque ahora quedaba en manos de los profesores la misión de recuperar la motivación del alumnado y el control de la interpretación. En las primeras audiciones se notaban los nervios y la emoción y no era para menos ya que para algunos alumnos era la primera vez que recibían numerosos aplausos después de dos años de estudios musicales.

No podíamos abrir el segundo número de nuestra revista sin poner en primer plano este

hecho que es la constatación más notable de que poco a poco estamos volviendo a nuestra antigua normalidad. La esperanza con la que cerraba el editorial del primer número de *Alla breve* se está convirtiendo en una realidad y, como veréis en las siguientes páginas, las numerosas actividades que tenían lugar antes de la pandemia vuelven a ser programadas.

Este curso ha sido de nuevo difícil para todos, hemos tenido temporadas con un número de contagios que no habíamos visto antes, pero el compromiso de las familias y la profesionalidad de los docentes han hecho posible llevarlo a buen término. Vaya mi reconocimiento personal a todos por ello.

En este número se vuelve a combinar la reseña de las actividades realizadas con artículos de corte científico, entrevistas y pasatiempos. Entre los artículos podréis encontrar temáticas muy variadas en las que, desgraciadamente, debido a la falta de tiempo se profundiza poco o nada en nuestras asignaturas y por ello resultan de sumo interés.

Las entrevistas se dedican a tres mujeres: dos de ellas son artistas consagradas en el mundo de la dirección y de la interpretación respectivamente y la tercera es una querida alumna del centro que eligió nuestra ciudad como destino para cumplir su sueño de estudiar música.

Además, podréis conocer la experiencia de los primeros profesores del conservatorio que han participado en el programa Erasmus+ y el reportaje sobre los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música de Castilla y León con los que abrimos el año escolar.

Confiamos en que el próximo curso será plenamente normal y nos permitirá recuperar las pocas actividades que aún no estamos realizando y que se echan muy en falta: intercambios escolares y la vuelta de la banda y la orquesta de enseñanzas elementales.

Ya falta menos ■

índice

Editorial	2
iPor fin!	
Resumen del curso	
Concierto Premios extraordinarios	4
Conciertos, curso, visitas	6
Jornadas +música... ..	8
¡Sueña en grande!	10
Entrevista a Lucía Marín	
Aprendiendo con Alicia Amo	14
Premios extraordinarios	16
Entrenando Mi Música	18
Recomendaciones de Pedro Sucias	
Erasmus	21
Arrivederci!	21
Expertos invitados: M ^o José García	22

Nuestros alumnos, ¡cuánto talento! ...24-33

¡Enhorabuena a los sextos!.....34-35

Hago prácticas en la OSBu	36
Entrevista a nuestros Becarios de la OSBu	36
Entrevista a Kyoko Higashioji	40
Entrevista a Manel Gil-Inglada, compositor .	42
Especial Sonido y afinación	47
iMenudo "temperamento" tiene este piano!.....	47
Afina a 442	50
¿Por qué existen diferentes tamaños de viola?	52
¿Profe, salgo a tocar con partitura o sin ella...?	54
Camille Saint-Saëns	57
Un viaje en el tiempo	60
Los orígenes del jazz en España	
Pasatiempos musicales	64
Pasapalabras musical	66

8 **X Jornadas +Música: el evento estrella del año**

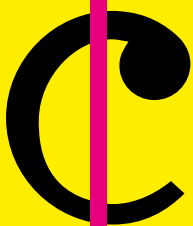

Manel Gil-Inglada y el trabajo de compositor
42

Un viaje en el tiempo
Los orígenes del jazz en España

60

Conservatorio Profesional de Música de Burgos Rafael Frühbeck
C/ Gonzalo de Berceo, 27 | 09006 Burgos | Tel: 947 268 373
f conservatorioburgos @ConserProBurgos
@ Conservatorio Profesional de Música de Burgos

Haz clic sobre estos iconos y escucha las obras favoritas de nuestras alumnas y alumnos y juega divertidos juegos

¡Hemos vuelto!

Actividades realizadas durante el curso 21/22

Por Luis Gallego Chiquero

La mejor noticia del año llegó a mitad del segundo trimestre: después de dos largos años, el público externo pudo por fin volver a asistir a los conciertos en nuestro conservatorio. Para nosotros, los músicos, tocar en público y compartir la música es una necesidad vital, y gracias a los esfuerzos de nuestro equipo directivo y al AMPA "Antonio José", el conservatorio abrió de nuevo sus puertas al público.

Aunque este curso todavía hemos sufrido las consecuencias de la pandemia del Covid-19, hemos llevado a cabo muchas más actividades que el año pasado:

Gracias a la Fundación Círculo de Burgos y la cesión de su auditorio en calle Ana Lopidana, hemos podido realizar conciertos con público durante el primer trimestre del curso. En concreto, el 20 de septiembre tuvo lugar allí el concierto

de aspirantes a premio extraordinario de enseñanzas profesionales de música de Castilla y León. **Sofía Zumel (violonchelo)**, **Lucía Moya (trompa)**, **Elena Calvo (viola)** y **Rodrigo Santamaría (piano)** pusieron el broche de oro a una trayectoria

excelente. En la misma sala se celebraron el 23 y el 24 de noviembre **dos conciertos en honor a Santa Cecilia**, patrona de la música, con actuaciones de alumnos y profesores. Puedes escucharlos otra vez **aquí**: ▶

>>

Actividades realizadas durante el curso 21/22

El 27 de noviembre, la **CORBU (Orquesta de cuerda de 1º y 2º de EP)** participó en la Muestra Musical para jóvenes burgaleses Regino Sainz de la Maza.

El concierto de Navidad de las **orquestas de cuerda y coro**, previsto en la iglesia de San Lesmes, tuvo que ser suspendido y se realizó por streaming a puerta cerrada en el conservatorio. También en diciembre actuaron las **bandas** en el auditorio.

Puedes escuchar estos conciertos aquí:

Bandas Diciembre: ▶

Orquesta cuerda y coro Navidad: ▶

conciertos, curso, visitas ...

En el segundo trimestre se fue recuperando poco a poco la normalidad.

>> En el segundo trimestre se fue recuperando poco a poco la normalidad. Afortunadamente, el coro del conservatorio pudo dar un **concierto en San Lesmes** a finales de marzo y diferentes grupos de cámara actuaron en el Espacio Escénico La Piedad, en Lerma.

Se han retomado la **asistencia a conciertos de orquestas profesionales de nuestro entorno**, como son la OSBU y la OSCyL. En concreto, los alumnos de violín y guitarra asistieron a ensayos en el Fórum y conocieron en persona a los solistas **Ana María Valderrama** y **Santiago Cañizares**. En esta misma sala pudimos asistir el pasado mes de junio al ensayo de la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por **Gustavo Dudamel**, con

motivo del 800 aniversario de la Catedral de Burgos. Sin duda un momento muy emocionante y especial.

El 19 de mayo ofrecimos un **concierto solidario a beneficio de los refugiados de la guerra en Ucrania** en la Fundación Círculo de Burgos. Contamos con la participación de profesores del conservatorio y con la colaboración de Cruz Roja.

Después de cancelar por segunda vez el **Festival de Música Contemporánea Alejandro Yagüe**, este año en mayo se celebró su segunda edición. Había instalaciones sonoras por la ciudad, concierto de profesores y una actuación de Sigma Project. Este reconocido conjunto de saxofones ya dio una conferencia en nuestro conservatorio

el pasado febrero con motivo de la grabación de su disco con música de compositores mexicanos de vanguardia.

Por último, dentro de las actividades programadas para lo que nos queda de curso destacan los **conciertos que darán los alumnos fuera del centro**, en lugares emblemáticos de nuestra ciudad, como son el Casino de Burgos, la Sociedad Filarmónica, la Iglesia del Pilar y el Teatro Principal, donde actuarán las bandas y orquestas del conservatorio ¡Que nadie se lo pierda!

Nos vemos de nuevo el curso que viene, con más música para compartir.

Actividades realizadas durante el curso 21/22

Nuestros alumnos asistieron al ensayo general de la OSBU con los magníficos solistas Ana María Valderrama y Santiago Cañizares.

El miércoles 4 de mayo actuó Sigma Project en el Auditorio del Conservatorio, dentro de la segunda edición del Festival de Música Contemporánea Alejandro Yagüe.

Mesón Restaurante LARA

C/ Averroes, 31 | 947225147 | 620167504
www.mesonrestaurantelara.es

Menú del día de lunes a viernes
Todos los días carta y menús especiales
Fines de semana arroz con bogavante

X jornadas + música

Actividades realizadas durante el curso 21/22

El evento estrella del año, las **X Jornadas +Música**, se celebraron los días 2, 3 y 4 de marzo. En esta ocasión, volvieron los talleres y las conferencias, donde contamos con la presencia del compositor de bandas sonoras Manel Gil-Inglada y la pedagoga Rocío Madueño. Hubo nuevas ediciones de los concursos de microrrelatos, pintura y fotografía, con el lema central: "compartimos la música". Y, por supuesto, también disfrutamos de los habituales conciertos de profesores, agrupaciones y artistas invitados: Lorenzo Meseguer (violonchelo), Pedro Pablo Cámara (saxo) y Karla Martínez (piano), la Banda Ciudad de Burgos, la Unidad de Música de la División San Marcial y grupos de cámara del conservatorio de Buñol (Valencia). Puedes volver a escucharlos **aquí** ▶

Sueña en grande

*Entrevista a
Lucía Marín,
directora de
orquesta*

Preguntas: Iván Gutiérrez Díez

entrevista

Lucía Marín (Linares, 1982) es una de las más destacadas directoras de orquesta españolas, con mayor proyección de la actualidad y profesora de Conservatorio. Burgos ya ha gozado del privilegio de disfrutar de su arte y buen hacer sobre el pódium en el incomparable marco del Altar Mayor de la Catedral conduciendo a la agrupación sinfónica de mayor peso artístico de nuestra comunidad, como es la OSCYL. En su ya extenso currículum, pese a su juventud, constan grandes éxitos al frente de importantes orquestas a nivel nacional e internacional, habiendo dirigido incluso en China. Su agenda está repleta de muchos proyectos a corto y medio plazo, tanto en el ámbito de la dirección, poniéndose al frente de grandes agrupaciones sinfónicas y en espectáculos de un importante valor mediático y artístico, como en el ámbito de la pedagogía, siendo, además, cada vez más solicitada para impartir conferencias y ponencias. Recientemente ha sido nombrada directora honorífica y distinción de plata como miembro de la Agrupación Musical Banda de Linares. Es imagen del mes de julio de 2022 en el calendario escolar del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

En nuestra revista nos transmite su defensa a ultranza de la labor y la formación que se desarrolla en los conservatorios ya que es el “jardín donde se siembra la futura cosecha” de grandes músicos y artistas.

Generalmente, pensamos que un niño o niña que comienza a estudiar música no tiene en su cabeza ser director de orquesta, sino un instrumentista o cantante, ¿en tu caso era así o ya tenías en mente cómo moverías tus brazos encima de una tarima?

No, fue un proceso progresivo. Yo comencé en el conservatorio estudiando piano y cursé los estudios superiores en esta especialidad. Paralelamente, me entró el gusanillo de poder hacer música con compañeros y comencé a tocar el saxofón. Al incorporarme a una banda de música me entró la fiebre de la dirección, comencé a estudiar y hasta ahora.

Te has formado a lo largo de tu carrera con grandísimos profesores y maestros en España y EE. UU, pero ¿hubo algún profesor o asignatura de las etapas iniciales en el Conservatorio que dejara una significativa huella en ti, que a día de hoy sigues teniendo presente cuando desarrollas tu labor como directora y en tu labor docente?

Sí, todos. Preferentemente los que lograron que sintiera que era muy importante lo que yo hacía y además valoraban el esfuerzo y trabajo. Especialmente, en la dirección, estoy muy agradecida al maestro Enrique García Asensio por empujarme a trabajar y estudiar por las condiciones que veía en mí. >>

“Al incorporarme a una banda de música me entró la fiebre de la dirección, comencé a estudiar y hasta ahora.”

“Trato a todos mis alumnos como si fueran músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín”

“Las enseñanzas artísticas son esenciales en la educación de nuestros niños.”

>> Impartes las asignaturas de Orquesta y Banda en el Conservatorio de Alcalá de Henares. Como docente, ¿qué aspectos crees que son fundamentales en la formación de los alumnos para su crecimiento y desarrollo musical?

Yo trato a todos mis alumnos como si fueran músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Los considero a todos “profesionales” y así los trato. Por tanto, merecen respeto y admiración. Intento tratarlos con generosidad. Es fundamental que crean en lo que hacen y la importancia que tiene. Me he dado cuenta de que cualquier alumno puede llegar a ser un grandísimo músico y artista. Creo que las enseñanzas artísticas son esenciales en la formación de nuestros niños.

En ocasiones, los alumnos pueden notar que no están consiguiendo los avances que quieren o logrando los objetivos que se en cierta manera se les exige, ¿qué consejo les darías para que no se desanimen y tengan una motivación para continuar trabajando?

Que tengan mucha paciencia y constancia. Aunque en algún momento pueda parecer que todo es gris y siempre es de noche, de repente un día amanece y las cosas se ven de otra manera. Lo que no salía comienza a funcionar. Por tanto, hay que persistir y llegará un momento que encuentres tu pasión. Yo digo que tenemos que estar picando piedra continuamente.

De manera más o menos reciente has tenido ocasión de estar en Burgos al frente de la OSCYL y en la Catedral, ¿qué nos puedes contar en relación al trabajo con la Orquesta de nuestra comunidad y en nuestra ciudad?

Tengo que decir que la OSCYL es una de las mejores orquestas a nivel nacional y dentro del panorama internacional, al menos, europeo. Para mí, fue un regalo el poder trabajar con esta orquesta y fueron unos días de mucho aprendizaje y disfrute con grandes músicos y personas de gran calidad humana. Además, hacerlo en un símbolo histórico-artístico como lo es la catedral de Burgos fue un sueño.

>>

¿En qué proyectos estás inmersa ahora y cuáles tienes en el futuro más inmediato y que nos puedas adelantar?

Mira, muy recientemente, el 30 de abril he realizado mi debut como directora en el Teatro Real de Madrid. Ha sido un Ciclo Junior, con espectáculo para todos los públicos sobre el genio de Bonn: Beethoven junto a la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y como maestro de ceremonias el popular mago y "showman" Luis Piedrahita.

Próximamente voy a estar en diferentes festivales andaluces de importancia con varias orquestas y para la temporada 23/24 tengo proyectos en importantes teatros líricos, y hasta ahí puedo leer.

¿Qué mensaje, consejo o recomendación te gustaría lanzar a todos nuestros alumnos para que tengan siempre presente tanto en su vida musical si deciden continuar por este camino o en la vida cotidiana?

Sueña en grande, cuida los detalles, trabaja siempre con pasión, rigor y generosidad porque tu futuro está en tus manos y empieza ahora.

Maestra Lucía Marín, solo me queda agradecerte en nombre de todos los lectores de la revista tu amabilidad, que nos hayas concedido este tiempo y te deseamos muchos más éxitos y mucho trabajo.

Muchas gracias a ti por dejarme manifestar en vuestra revista mi total apoyo y defensa de la importancia de la labor de los conservatorios de música en la educación. El placer ha sido mío ■

"Hay que persistir y llegará un momento en que encuentres tu pasión"

Aprendiendo con **Alicia** **Amo**

Recuerdo su caminar decidido al salir del aula, moviendo su larga coleta de un lado a otro del estrecho pasillo, mientras su pequeño violín se golpeaba con puertas y paredes. Ese fue el inicio de un camino que le ha llevado por rutas que ella misma no esperaba...

Yo no sabía que podía cantar profesionalmente como solista...”, “mi sueño era tocar en orquesta, pertenecer a un cuarteto de cuerda y a un ensemble vocal para hacer polifonía, pero siempre pensé que sería tutti de una orquesta y daría clase en la Escuela de Música de algún pueblito...”. Está claro que esta burgalesa que terminó sus estudios de violín en Musikene con las más altas calificaciones y que estudió también Bachelor y Máster en canto en la Schola Cantorum Basiliensis obteniendo Matrícula de Honor, ha superado con creces la meta de su camino, no sin gran esfuerzo. Es su consejo para los estudiantes que quieran dedicarse a la música de forma profesional, aunque sin llegar a la obsesión, porque con esfuerzo y buen trabajo encontrarán su sitio en la música. Reconoce ser afortunada por hacer de su pasión una profesión, pero a la vez esto le exige una gran implicación, que supone mucho tiempo alejada de los suyos, ser constantemente juzgada, etc. De la misma manera, ella admite que esos juicios los deja fuera de la interpretación “...cuando subo a un escenario a cantar, no soy Alicia, canto de la mejor manera posible para que la música suene como se merece...”.

“... la música no tiene por qué soportar mi fallo...”. esta forma de pensar revela la falta de egocentrismo y la importancia que le da a la música poniéndose a su servicio.

La posibilidad de que lo que nos parece algo excepcional, como cantar bajo la dirección de grandes directores, en famosos escenarios y auditorios, acompañada de excelentes profesionales, sea algo rutinario al convertirlo en una profesión desaparece cuando se unen varios factores: “...la obra jus-

ta, en el momento justo, con los mejores profesionales, se convierte en algo especial, y esto hace que sea como si se hiciera por primera vez...”.

Todas estas reflexiones nos dan pistas de la sensibilidad de nuestra protagonista, que se refuerza con su reciente papel, el de MADRE de un precioso bebé al que le gusta más que mamá le cante un Aria de ópera que una nana (aunque teniendo en cuenta la música que lleva escuchando desde el seno materno, no nos extraña). Lo único que espera que haga su pequeño con respecto a la música es disfrutarla, que sea feliz sabiendo, por ejemplo, que su papá le dedicó un CD de sonatas de Bach, y disfrute escuchándolo; si luego se dedica a la música o no, eso... ya se verá.

Al pedirle destacar un libro me sorprende la lectura elegida: “Mortal y Rosa” de Francisco Umbral (una mezcla de dolor y aceptación ante la pérdida de un hijo, unos sentimientos plasmados en un lenguaje poético), pero a la vez, me refleja la mujer que veo en escena, delicada, sutil, exquisita y a la vez fuerte y llena de carácter.

Me vuelve a sorprender eligiendo como obra y momento especial en concierto un Lied de Schumann de la colección 6 Gesänge (6 canciones), Op 107, el nº 6 “Abendlied”, que interpretó en el Teatro Principal de Burgos en septiembre de 2020 en una adaptación para cuarteto de cuerda y soprano. <https://youtu.be/SJYVnyCCmpU>

Hablando de ópera, asegura que estaría cantando toda la vida música de Mozart y tiene pendiente hacer el papel completo de Pamina, así mismo espera poder interpretar a Susanna en un teatro, (hasta ahora ha interpretado ese papel en Operastudio), aunque también le encantaría tocar con su violín las sinfonías 7ª y 9ª de L. V.

Beethoven, confesando así, que echa de menos tocar en orquesta como soñaba cuando estudiaba en el Conservatorio de Burgos. Precisamente de la época de estudiante en Burgos recuerda que fue cantando unos corales de Bach cuando decidió dedicar su vida a la música.

Recordando esos tiempos lanza un consejo a los actuales estudiantes: “... gran parte de mi gente más querida la encontré en el Conservatorio, que aprovechen porque seguramente tengan ahí sus mejores amigos...”. No puedo estar más de acuerdo, son años de estudio donde los alumnos se deben esforzar, pero asistir a actividades en grupo, como talleres, cursos y conciertos, trabajar en conjunto para hacer música de cámara, orquesta, coro, además de enriquecer su bagaje musical creará vínculos de amistad entre ellos que recordarán siempre.

Con respecto a la evolución de las enseñanzas musicales ve con buenos ojos que poco a poco se vayan ampliando los campos y se estudie más a fondo la música del renacimiento, barroco y clásico, aunque yo personalmente creo que aún falta mucho por hacer. Alicia es una excelente pedagoga (lo digo por propia experiencia) y no descarta en un futuro dedicarse a formar alumnos, pero actualmente con la actividad de su carrera profesional y el cuidado de su hijo ya no queda tiempo para más.

Después de esta charla con Alicia, sólo me queda agradecer sus enseñanzas, porque sí he aprendido mucho con sus reflexiones, pero me quedo sin duda con el respeto, admiración y amor que siente por la música y la idea de que el intérprete no es el protagonista, sino que debe estar al servicio de esta.

¡GRACIAS!

Premios extraordinarios

Curso 2020-2021

Como viene siendo habitual, en el mes de septiembre tiene lugar la selección de los alumnos que acceden al Premio Extraordinario al finalizar sus estudios profesionales de música.

La finalidad de los "Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Profesionales de Música de la Comunidad de Castilla y León" otorgados por la Consejería de Educación pretenden reconocer a los alumnos que, gracias a su esfuerzo y dedicación, alcanzan unos resultados académicos excelentes al finalizar las enseñanzas profesionales de Música en las distintas especialidades impartidas

en los centros de la Comunidad de Castilla y León

Con esta convocatoria anual, se pretende buscar el impulso y el reconocimiento para recompensar el esfuerzo y la dedicación del alumnado que haya cursado estas enseñanzas con especial brillantez.

En esta ocasión, contamos con cuatro alumnos de diversas especialidades que optaron al Premio: en la especialidad de piano, **Rodrigo Santamaría**; en violoncello, **Sofía Zumel**; en viola **Elena Calvo** y en trompa **Lucía Moya**.

Las pruebas teóricas las realizaron en el Conservatorio Profesional de Música de Burgos. Estas consistieron en unos ejercicios de análisis musical y un examen de conocimientos de historia de la música.

La parte práctica consistió en un recital ofrecido por cada alumno, en la sala de la Fundación CajaCírculo, cedida para la ocasión, el 20 de septiembre.

Tras la deliberación del tribunal, los cuatro alumnos recibieron el Premio por unanimidad. Fueron invitados al acto de entrega que se realizó el 20 de diciembre en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid.

Los cuatro alumnos están actualmente cursando sus estudios musicales superiores. Lucía Moya y Elena Calvo en el centro Superior de Música del País Vasco (Musikene); Sofía Zumel en el Conservatorio Superior de Pamplona y Rodrigo Santamaría en el Conservatorio Superior de Badajoz.

¿Qué pasa, Artista Deportista?

Este curso tengo la suerte de ser el profe de tuba/bombardino. ¿Has escuchado estudiar un tuba muy cansino por las mañanas en el conser? He aquí el sujeto...

*Bueno, me presento. Me llamo **Pedro Sucías Tortosa**, soy valenciano, me encanta la comida, el deporte y perderme por las montañas.*

*Además de impartir clases de tuba, colaborar con agrupaciones musicales y realizar algún recital, hace ya cuatro años creé mi propio proyecto: **"Entrenando Mi Música"***

Hace tiempo sufrí unas fobias que no sabía gestionar: la maldita ansiedad! Pensé en abandonar la música, me callé durante 1 año y, por supuesto, lloré mucho, pero no abandoné!

¿Sabes por qué? Muy sencillo... busqué **ayuda** profesional y ya no escondí qué me pasaba.

¡Me quité una tonelada de mi cabeza! Debes ser valiente si tienes algún "bache" y buscar ayuda.

De eso trata mi proyecto: evitar el sufrimiento del artista.

Me propuse AYUDAR a los futuros músicos amateurs o profesionales para que no sufran haciendo lo que más les guste desde los primeros cursos y, por esta razón, os comparto estos consejos muy recomendables:

AMPLÍA TUS LÍMITES

Si pensamos en negativo o actuamos con presión, poco podremos progresar y disfrutar. Los pensamientos saludables y positivos son unos buenos aliados.

- 1. DIVIÉRTETE:** Se aprende más rápido y se rinde mejor.
- 2. ¿RENDIRSE?:** ¡NO! Potencia tu constancia y perseverancia para construir tu confianza.
- 3. CREE EN TI:** Dudas al foso. Quiérete como nadie podrá hacerlo.
- 4. IMAGINA:** Visualiza momentos positivos, actuaciones agradables tanto como sea posible.
- 5. HAZ UNA LISTA:** De tus fuerzas mentales y físicas. Recuérdate lo únic@ que eres.
- 6. ELIMINA PENSAMIENTOS:** Crea pensamientos positivos y reemplaza los negativos.
- 7. TUS DEBILIDADES:** ¡No practiques siempre en lo que eres buen@!
- 8. LOS DESAFÍOS:** En los desafíos es donde crecemos... ¡Al lío!

No creas que la confianza sólo la reciben los "tocados por la varita". Todo este entrenamiento "cuerpo-mente" deberá ser trabajado y depurado durante nuestra carrera musical.

10 TIPS PARA ALUMN@S

- 1. NECESITAS UNA RUTINA DE ESTUDIO:** Calentamiento, técnica básica, métodos y obras...
- 2. EL CORRECTO ESTUDIO:** Canta, analiza, estudia lento y aprenderás, organízate...
- 3. Un Control de Estudio:** Escribe y potencia tus cosas buenas, reflexiona las cosas a mejorar...
- 4. ¿EL MEJOR AMIGO DE ESTUDIO?:** ¡El metrónomo!
- 5. LIMPIA Y DESINFECTA TU INSTRUMENTO:** Bayeta, desinfectante, mantenimiento profesional...
- 6. ¡ESCUCHA MÚSICA!:** No sólo escuches música de tu gremio, ¡es un error!
- 7. ¡ENTRENA TU MÚSICA!:** Muévete, realiza estiramientos, relájate...
- 8. INVESTIGA SOBRE TU INSTRUMENTO:** Piensa que nunca sabrás demasiado...
- 9. CREA Y EXPERIMENTA:** ¡Sorprende a tu profe!
- 10. DISFRUTA:** "Vive HOY; Mañana ya veremos..."

LA HORA SAGRADA

Aquello que haces en un día representa tu vida en miniatura.

Al levantarnos realizamos las mismas acciones, sin tomar conciencia de si éstas son las que nos están acercando o alejando de nuestras metas.

Dedícate una hora al día (a ser posible nada más despiertes o después de estudiar/trabajar). Centra este tiempo en nutrir tu mente, cuerpo y espíritu.

Vamos a dividir esta hora en 4 bloques. Puedes intercambiar el orden adaptándolo a tus necesidades. (Incluso puedes elegir un solo bloque para tu hora sagrada).

BLOQUE 1: EL SILENCIO

¿POR QUÉ? Entre los beneficios que te proporciona el silencio está la reducción de tu nivel de estrés, brinda calma, claridad y paz mental.

¿CÓMO? La meditación o el mindfulness te servirán para empezar a cultivar el silencio.

BLOQUE 2: EJERCICIO

¿POR QUÉ? "Si no tienes tiempo para el ejercicio probablemente tendrás que hacer tiempo para la enfermedad" (Robin Sharma).

¿CÓMO? Levántate del sofá, no es necesario una práctica muy intensa, puedes realizar estiramientos, yoga o dar un paseo.

BLOQUE 3: LECTURA

¿POR QUÉ? Es el camino más rápido para transformarte y adquirir los conocimientos que desees cultivar en cualquier área de tu vida.

¿CÓMO? Empieza con el reto de leer tantas páginas como puedas en unos 10 o 15 minutos.

BLOQUE 4: NUTRICIÓN

¿POR QUÉ? Nuestro cuerpo funciona en relación con cómo nos alimentamos.

¿CÓMO? Busca ayuda si crees que lo necesitas y evita bebidas y alimentos azucarados o ultra procesados. Bebe más agua, incrementa la fruta y la verdura.

***Si te apetece hablar sobre música, deporte o comida ...
¡sin miedo! Si puedo ayudarte, mejor. Gracias por dedicarme tu tiempo.***

Puedes encontrarme en: [@sucituba](https://www.instagram.com/sucituba) o en la web www.entrenandomimusica.com

Arrivederci!

Por Carlos F. García López y Elena Román Andrés

El pasado mes de marzo realizamos una movilidad Erasmus+ en el conservatorio Giacomo Puccini de La Spezia, Italia. Ante todo, queremos agradecer a FUESCYL la ayuda que se nos ha brindado para disfrutar de esta magnífica experiencia.

Hemos participado como docentes e impartido clases individuales y grupales de nuestro instrumento durante la estancia.

El conservatorio es un antiguo palacete ubicado en la parte alta del casco antiguo entre el paseo marítimo y el Castillo de San Jorge. Desde sus balcones se puede ver el mar y es común que alguna que otra gaviota se pose en la barandilla durante las clases. En este centro se estudian todos los niveles incluyendo Enseñanzas Superiores y Máster.

El plan de estudios de Italia se distribuye en los siguientes niveles:

> **Propedéutico:** es una formación inicial para afrontar el siguiente nivel. Se permanece tanto tiempo como sea necesario hasta que el profesor indica que se está preparado para comenzar el siguiente nivel.

> **Pre-académico:** 3 años equivalentes a nuestras Enseñanzas Profesionales.

> **Académico:** 3 + 2 años (trienio de primer nivel

y bienio de segundo nivel) equivalentes a nuestras Enseñanzas Superiores.

Nos ha llamado mucho la atención que hubiera pocos alumnos en comparación con nuestro centro; pero todos ellos muy interesados y con un alto nivel. El profesorado tiene el mismo número de horas lectivas que nosotros y dispone de una gran flexibilidad para organizar los horarios, pudiendo agrupar todas las clases hasta en solo 2 días por semana.

También nos ha sorprendido que desde el último cambio de ley en referencia a la educación musical en Italia no existe formación reglada en conservatorio para niños pequeños (lo que equivaldría a nuestras Enseñanzas Elementales). En su lugar, se ofrecen clases de algunos instrumentos en colegios e institutos que no siempre tienen continuidad.

Tanto profesores como alumnado han quedado muy contentos, nos han tratado fenomenal, y se han mostrado muy interesados en devolvernos la visita. Ojalá sea pronto ■

Desde los balcones del conservatorio se puede ver el mar y es común que alguna que otra gaviota se pose en la barandilla durante las clases.

**¡Hasta la vista La Spezia!
Arrivederci!**

ERASMUS: Expertos invitados

Por Elena Román Andrés

María José García

Por primera vez en el Conservatorio hemos obtenido una beca de movilidad dentro del programa Erasmus+ para expertos invitados, y gracias a ello hemos podido contar con la sabiduría, cercanía y profesionalidad de M^o José García o, como nosotros la conocemos, Pepa..

Pepa tiene un vínculo con los dos profesores del conservatorio, ya que con uno estudió el profesional en Alicante y con el otro el superior en Zaragoza.

Finaliza sus estudios superiores en 2009, y el mismo año se traslada a Suiza para realizar el "Master of Arts in Music Performance" en la Hochschule für Musik der Stadt Basel con el prestigioso fagotista Sergio Azzolini. Ese mismo año obtiene una de las becas otorgadas por Ibercaja para el perfeccionamiento musical. Tras su finalización en junio de 2011 continúa su desarrollo musical hasta 2013, realizando el Máster de Solista en el mismo centro. >>

Su experiencia orquestal se inicia en orquestas jóvenes como Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y posteriormente la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO).

A nivel profesional ha trabajado con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (DSO), Rundfunk Sinfonieorchester Berlin (RSB), Konzerthaus Orchester Berlin, Deutsche Oper Berlin, Orchestre de Chambre de Lausanne, Mahler Chamber Orchester (MCO), Münchener Kammerorchester, Festival Strings Lucerne, Kammerorchester Basel, Orquesta de Radio-Televisión Española, Orquesta Sinfónica del Palau de la Música de Valencia, Orquesta del Palau de Les Arts de Valencia y la Orquesta Oviedo Filarmonía.

Pepa es desde hace años solista de la Komische Oper de Berlín, trabajo que compagina con el Ensemble Azahar, con el que ha obtenido varios premios entre los que destaca el 2º premio y premio del público en el 63º Concurso Internacional del ARD de Múnich.

A pesar de este extensísimo currículum Pepa ha sido muy cercana con los alumnos de la clase de fagot, los cuales asistieron prácticamente en su totalidad a una Masterclass el último fin de semana de mayo y pudieron disfrutar de clases individuales, colectivas, charlas y un concierto de clausura. ■

¡Ha sido un placer tenerla en nuestro centro!

¡Cuánto talento!

Os presentamos a los alumnos y alumnas del conservatorio de este curso.

Desde pequeños comienzan con ilusión y ganas de aprender a tocar un instrumento y poco a poco su sensibilidad musical va creciendo a la vez que su aprendizaje en las diferentes asignaturas les ayuda a complementar su formación musical. Nosotros, los profesores, vemos cómo van creciendo y madurando a lo largo de un camino inolvidable.

EE - 1º A

EE - 1º B

EE - 1º C

EE - 1º D

EE - 1º E

EE - 1º F

EE - 1º G

EE - 2º A

EE - 2º B

EE - 2º C

EE - 2º D

EE - 2º E

EE - 2º F

Coro - 3º A

Coro - 3º B

Coro - 3º C

Coro - 3º D

Coro - 4º A

Coro - 4º B

Coro - 4º C

Coro - 4º D

**Banda
1º y 2º**

Banda 3º y 4º

Banda 5º y 6º

Orquesta 1º y 2º

**Orquesta
3º a 6º**

**Piano,
acordeón,
canto,
guitarra y
órgano de
1º y 2º EP**

**Piano,
acordeón,
canto,
guitarra y
órgano de
3º a 6º EP**

¡lo habéis conseguido!

Acordeón

Herrero Burgos, Álvaro

Canto

Cuesta Segura, Sara

Sáiz Velasco, Esther

Tubilleja Ubierna, Eva

Percusión

Lozano Juárez, Diego

Revilla López, Marcos

Clarinete

Gómez Santa Catalina, Elena

González Bayona, Eva

Ruiz Roldán, Miguel

Sanz Palacios, Teresa

Oboe

De la Fuente Abajo, Guillermo

Fernández Garrido, Adrián

Revilla García, Miguel

Flauta

Fernández Gutiérrez, Clara

Gómez Cuevas, Clara

Martín-Palacín Andueza,

Laura

Moral Domingo, David

Rivera García, Jara

Guitarra

Vega García, Luna

Piano

Cano Martínez, Cristina

López Bol, Julia

Pascual Arnáiz, Raquel

Pérez Díaz, Aitana

Saxofón

Palacios Martínez, Marcos

Tapia Hervás, David

Varona Fernández, David

¡enhorabuena!

Trompeta

Colino Peña, Jimena
Gollarte Arreba, Carla
Gutiérrez Hurtado, Ismael
Palacios Saiz, Alejandro

Trombón

Baranda García, Abel
González Dueñas, Jorge

Trompa

García Moya, Francisco Manuel
Molinero Sicilia, David

Tuba

Carbajal García, Alejandro
Izquierdo Fernández, Alfredo
Pampliega Santa Catalina, Daniel

Violín

Cotillas Elvira, Celia
De la Piedra López, Adriana
Elvira Rodríguez, Jorge
Espinosa Lapuente, Eduardo
Higashioji, Kyoko

Violoncello

Hernando Romero, Laura
Miravalles Redondo, Sara

Hago prácticas

en la
OSBU

ALEJANDRO OBREGÓN ARISTIMUÑO (Percusión), GUILLERMO DE LA FUENTE ABAJO (Oboe), JORGE ELVIRA RODRÍGUEZ (Violín), KYOKO HIGASHIOJI (Violín) y LAURA HERNANDO ROMERO (Violoncello), son los cinco alumnos del CPM "Rafael Frühbeck" de Burgos que han conseguido plaza como becarios en la Orquesta Sinfónica de Burgos para la temporada 2021-2022.

Por Raquel Rodríguez Fernández

La sorpresa al llegar es el contraste con el trabajo en la Orquesta del Conservatorio. - "no hace falta trabajar los pasajes lento para aprender las notas"- nos comenta Jorge, - "desde el primer ensayo se nota que es una rutina diferente a lo que estamos acostumbrados... más profesional" - apunta Laura -y Alejandro nos cuenta que le impresionó la rapidez y el dinamismo de los ensayos. A la vez todos sienten la responsabilidad de estar a la altura para que el resultado final del conjunto sea bueno. -"requerirá un

trabajo de concentración, técnica, sentimiento, esfuerzo de todos los músicos. Me parece una experiencia preciosa" - nos cuenta Kyoko, y Guillermo encuentra que hay un gran salto con respecto a una orquesta de estudiantes, - "al principio impacta tocar con una orquesta profesional, Es enriquecedor e interesante".

Todos tienen claro que en su futuro quieren que esté presente la música de una forma u otra, bien siguiendo los estudios superiores o buscando alternativas profesionales que estén vinculadas al mundo musical. La experiencia en la Orquesta les hace

reforzar su idea, -"desde pequeña me ha gustado tocar en Orquesta y me encantaría trabajar en una Orquesta profesional en el futuro"- explica Laura; Alejandro amplía sus expectativas: -"tocar en una orquesta profesional es sin duda una de mis metas, aunque también me gustaría trabajar en ella como director"- , para Jorge estar en la OSBu le anima a perseguir su idea de dedicar su vida profesional a la música -"me veo tocando en Grupos de Cámara, en Orquestas, haciendo música en conjunto".

Su participación instrumental en un principio les "agobia" por miedo a no

llegar al nivel que exige el conjunto, aunque tienen claro su condición de estudiantes y con el apoyo y ayuda de los músicos de la Orquesta, finalmente pueden disfrutar del trabajo y el resultado de los ensayos y conciertos.

Para Guillermo, Jorge y Laura es la segunda temporada como becarios, y es curioso como al pedirles destacar alguna de las obras interpretadas junto a la OSBu, no dudan en elegir los tres al "unísono" *La Danza Bacanal* de la ópera de Camille Saint-Saens "Sansón y Dalila", sólo viendo la expresividad de su rostro o escuchar como lo cuentan, queda

“Becario/ria”: 1. Persona que disfruta de una beca de estudios.
2. Estudiante en prácticas.

claro que para ellos ha sido todo un reto que consiguieron salvar con gran acierto y que les motivó notablemente. El Intermedio de “La Boda de Luis Alonso” del maestro Gerónimo Gimenez, es una de las obras que más ilusión le haría tocar en concierto a Alejandro y a Kyoko le gustaría trabajar alguna pieza de Paul Hindemith.

La oportunidad de ver desde el interior el trabajo

de músicos profesionales en una orquesta está claro que ha cambiado la perspectiva de algunos de los becarios con respecto al papel de la música en su futuro, y desde luego en otros ha fortalecido la idea de seguir estudiando y trabajando para hacer de la música su forma de vida.

Es de agradecer que los alumnos de un conservatorio puedan acceder a una beca, que además de

ayudar económicamente en sus estudios, fundamentalmente les permite conocer la música desde un punto de vista más profundo, e incluso conocer a solistas importantes de nuestro país, - *“conocer de cerca a Asier Polo, Ana Mª Valderrama... ver cómo trabajan, hablar con ellos ha sido emocionante y muy interesante”*- nos cuentan ilusionados Jorge y Laura.

Desde el Conservatorio debemos sentirnos orgullosos de que nuestros alumnos sean merecedores de estas becas, porque esto les acerca más a buscar su camino profesional en la música. Como docentes es una de nuestras metas, y aunque está claro que no todos los alumnos seguirán esa búsqueda, a uno que lo intente y consiga, el trabajo y esfuerzo habrá merecido la pena. ■

Hostal Averroes

C/ Averroes nº6 Bajo
Tlf: 686750485

Hostal Averroes
Hostal sencillo con desayuno gratuito

Kyoko Higashioji

Por Luis Gallego Chiquero

Kyoko Higashioji (Tokyo, 1996) es una de las habituales cada día a las 8 de la mañana en las cabinas de estudio del conservatorio. En 2019 vino desde Japón a Burgos para estudiar violín y, desde entonces, ha completado 4 cursos de enseñanzas profesionales realizando ampliaciones de matrícula. Actualmente estudia 5º y 6º y prepara su recital final que tendrá lugar en mayo, a la vez que trabaja a distancia como contable en una empresa japonesa.

P: Hola, Kyoko. Cuéntanos, ¿cómo es posible que una chica japonesa acabe en Burgos estudiando violín??

R: Ya, bueno... (risas). Yo ya había estado en Burgos hace años y me gustó mucho, aunque no sabía nada de español. En Japón no hay conservatorios, y si quieres aprender un instrumento tienes que ir a un profesor privado para luego acceder a la universidad a estudiar cuatro años para convertirte en profesor. También me gustaba mucho la idea del Sistema en Venezuela, cómo enseñan a los niños y así evitan que acaben en las drogas, pero es muy peligroso ir allí. Así que escribí a varios conservatorios españoles y Burgos fue el primero en contestar.

P: Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en Burgos y cuál fue el motivo de la visita?

R: Yo estudié Contabilidad en una universidad en Japón, creo que aquí en España se llama Administración y Dirección de empresas. Mi universidad tenía relación con la UBU y se hizo un intercambio en 2015, por eso vine a Burgos.

>>

Lo que más me gusta del violín es que nunca hay un final, siempre hay cosas que mejorar

P: Cuéntanos tus inicios con el violín. ¿Por qué empezaste a estudiar este instrumento? ¿Hay músicos en tu familia?

R: Porque mi madre tenía un violín, y así no tenía que comprar un instrumento nuevo. Empecé a aprenderlo por mi cuenta, con libros. Mi hermano mayor, Kenta, es compositor de bandas sonoras de videojuegos.

P: ¿Qué es lo que más te gusta del violín?

R: Lo que más me gusta es que nunca hay un final, siempre hay cosas que mejorar. Es muy difícil para mí, demasiado. Por ejemplo, es muy complicado afinar, y además las dos manos están haciendo cosas totalmente diferentes, lo que me parece muy difícil.

P: Veo que te gustan los retos... ¿Quién es tu violinista favorito? ¿Alguna obra preferida?

R: Me gusta mucho David Oistrakh. También Itzhak Perlman, pero Oistrakh más. Y de los actuales me gusta Kerson Leong, un canadiense de origen chino. Bach es mi compositor favorito, y también me gustan Hindemith e Ysaÿe.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de España y de Burgos en particular?

R: No conozco muchos sitios de España, no he podido viajar mucho. Me gusta la ciudad de Burgos, es tranquila, segura y tiene muchas cosas de cultura. También tiene naturaleza. Tokio no es así, es más industrial.

P: ¿Qué es lo que más te llama la atención de los españoles?

R: La gente me parece más abierta, y eso me gusta. Los japoneses son un poco más cerrados. También tienen opiniones y saben decirlas. Nosotros (los japoneses) miramos mucho a la cara y pensamos qué decir, así es nuestra costumbre, queremos quedar bien con las personas. Pero aquí la gente sabe hablar y opinar de otra manera.

P: ¿Qué diferencias ves con respecto a la vida en Japón?

R: Sobre todo la puntualidad. Los japoneses llegamos 5 o 10 minutos antes. Los españoles nunca llegan en punto (risas) y eso me choca un poco. También me gusta que aquí en España hay más igualdad para las mujeres. Japón es un país muy desarrollado en tecnología, informática, etc., pero todavía hay mucho machismo. Allí no van muchas chicas a la universidad, y en España sí.

P: Por cierto, ¿cuál es tu comida favorita?

R: El salmón crudo. De la cocina española lo que más me gusta es la morcilla.

P: ¿Echas de menos algo de Japón?

R: No muchas cosas. Sí me gustaría ver a mis amigos.

P: Aquí en Burgos formas parte de la JOSBu y hace poco fuiste seleccionada como becaria de la OSBu, ¿qué tal está siendo la experiencia?

R: De momento solo he tocado una vez, y muy bien. Todo fue rápido porque fue un ensayo de un día y luego concierto. Era todo nuevo y no había mucho tiempo. También toco con la Orquesta Santa Cecilia - Burgos y con la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta de Santander.

P: ¿Qué te gustaría hacer cuando acabes el conservatorio?

R: Me gustaría seguir en España. Hasta diciembre seguiré como becaria en la OSBu. También me gustaría estudiar el Grado Superior y trabajar en algo relacionado con la música.

P: ¿Cuál es tu método para organizarte y qué te dé tiempo a todo? ¿Tienes algún secreto?

R: Bueno... dormir un poco menos, pero eso no está bien (risas). Cuando acabe el conservatorio quiero tener más tiempo, no quiero estar agobiada, porque no tengo 40 horas al día.

P: Para terminar: en una nueva vida, ¿repetirías la experiencia de venir a estudiar al conservatorio de Burgos? ¿Hay algo que cambiarías o que te gustaría mejorar?

R: ¡Claro que repetiría! Solo cambiaría una cosa: estudiaría español antes de venir aquí. Al principio me costó muchísimo, aprendí todo por mi cuenta y hablando con mis compañeros de casa: una sevillana, un mexicano y una peruana. También me habría gustado tener que hacer menos papeleos con los trámites. Aquí hay demasiada burocracia en las instituciones.

MANEL GIL- INGLADA

compositor

Por Luis Martínez Espinosa

Manel Gil-Inglada (Zaragoza, 1963) es un compositor con más de 40 reconocimientos internacionales entre nominaciones y premios sólo en los últimos 10 años.

Con más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual y otros tantos como intérprete, cursó sus estudios en el "Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona" escuela reconocida y homologada por la prestigiosa "Berklee College of Music de Boston", especializándose en Film Scoring en diferentes seminarios y cursos de la mano de José Nieto, Armando Trovaioli así como con Ennio Morricone en la "Accademia Musicale Chigiana - Siena".

ANTE TODO MUCHAS GRACIAS, MANEL, POR PERMITIRNOS HACERTE ESTAS PREGUNTAS SOBRE TU TRABAJO Y EXPERIENCIAS MUSICALES.

¿CÓMO RECUERDAS TUS PRIMEROS CONTACTOS CON LA MÚSICA?

Pues son de bien pequeño. Mi madre soprano y mi padre bajo se conocieron cantando en una coral y, aunque amateurs, en casa no paraba la música: se pasaban el día cantando. Recuerdo también haber acompañado a mi madre a clases de canto, y yo mismo canté en algún coro infantil. Además, ella también tocaba un poco la bandurria y la guitarra. No sería hasta la adolescencia cuando por fin me decidí a aprender y tocar la guitarra. Más adelante comencé a estudiar Magisterio en la Universidad, pero lo dejé en el primer curso para dedicarme profesionalmente a la música. . >>

» acabo de finalizar la composición de un fantástico videojuego que verá la luz en primavera en la gran mayoría de plataformas: Nintendo, PlayStation, etc., en el que la música tiene un papel muy importante y en el que he tenido el placer de contar con dos solistas internacionales de primer orden....

ANTES DE DEDICARTE A LA COMPOSICIÓN DE BANDAS SONORAS Y SINTONÍAS ¿QUÉ EXPERIENCIAS MUSICALES TUVISTE Y CÓMO FUE ESE SALTO A LA COMPOSICIÓN?

Fue cuando por fin la música que llevaba dentro se impuso, cuando comprendí lo bien que me lo pasaba y lo que disfrutaba tocando, lo que me empujó a tocar como guitarrista en diferentes grupos, sobre todo de pop y rock.

Cuando por fin decidí dedicarme profesionalmente y empecé a estudiar en el Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona todo cambió y, a partir de ahí, empecé a tocar en numerosas formaciones de Jazz, Blues, Funk, Rock, en orquestas de baile, etc. Junto con unos cuantos amigos músicos decidimos montar un estudio de sonido y productora musical, dedicándonos sobre todo a componer jingles de radio para, casualmente, seguir componiendo para La2 de Televisión Española numerosas sintonías y, más tarde series, documentales, audiovisuales de todo tipo, publicidad, etc.

QUÉ HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL EN EL CAMINO HASTA ESTABLECERTE COMO EL COMPOSITOR PREMIADO Y RECONOCIDO QUE ERES AHORA?

Lo más difícil fue dejar de lado la posibilidad de vivir con una estabilidad laboral y asumir que no siempre tendría trabajo. Quizás también establecerme en solitario después de haber trabajado casi 20 años en equipo. Pero precisamente, desde que empecé a componer en

solitario, es cuando comencé a recibir más reconocimientos y sentir más satisfacción personal con mi trabajo.

¿QUÉ CONSEJOS DARÍAS A LOS ALUMNOS DE CONSERVATORIO QUE PUEDAN SENTIR INTERÉS HACIA LA COMPOSICIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES? ¿QUÉ HERRAMIENTAS CREES QUE DEBERÍA OFRECER UN CONSERVATORIO A ESTOS ALUMNOS?

Para dedicarse a la composición para medios audiovisuales antes de todo te tiene que atrapar la magia que se establece con la imagen. Te tiene que gustar el cine en mayúsculas y disfrutar de las bandas sonoras. Creo que primero habría que despertar esa sensibilidad a través de la observación y de realizar pequeños talleres de música de cine, analizando películas y la importancia de sus bandas sonoras y viendo cómo la música influye en la narración y no solo en las emociones.

A partir de ahí empezar, a medida que las aptitudes y conocimientos de armonía lo permitan, componiendo sobre pequeñas secuencias de películas, aprendiendo la utilización de los programas más habituales de secuenciación/composición sobre imagen que hoy en día están disponibles (como son Cubase o Logic), en combinación con los programas de notación como Sibelius o Finale, con el objetivo final que la composición, por pequeña o simple que sea, pueda tocarse y cobrar vida con su interpretación.

¿CON QUÉ TIPO DE PROYECTOS TE SIENTES MÁS CÓMODO A LA HORA DE COMPONER: CORTOMETRAJE, LARGOMETRAJE, ANIMACIÓN, SERIES, SINTONÍAS?

Indudablemente con los largometrajes de animación, por la gran experiencia que tengo y por la gran responsabilidad que a la banda sonora se le da, al ser uno de los motores generadores del "Alma" que hay que imprimir a los personajes. Me encanta trabajar la sincronía extrema, la gran variedad de temas que se suelen aplicar... pero cualquier encargo interesante, ya sea un cortometraje o un video juego puede suponer un gran reto al que afrontarse. Ahora mismo los videojuegos por su carácter no lineal y su estructura narrativa abierta, así como las posibilidades aleatorias que ofrecen al poder cambiar el desarrollo de la historia en función de las decisiones tomadas por el jugador, representan un buen reto para asumir por un compositor.

¿QUÉ PROYECTO O PROYECTOS TIENES ENTRE MANOS, SI NOS PUEDES HABLAR DE ELLOS?

Os puedo decir que acabo de finalizar la composición de un fantástico videojuego que verá la luz en primavera en la gran mayoría de plataformas: Nintendo, PlayStation, etc., en el que la música tiene un papel muy importante y en el que he tenido el placer de contar con dos solistas internacionales de primer orden....

También tengo otros proyectos en marcha, pero de los que no puedo hablar de momento.

¿CUÁL ES EL PANORAMA ESPAÑOL ACTUAL EN LA COMPOSICIÓN PARA CINE Y EN QUÉ HA CAMBIADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DESDE TU EXPERIENCIA Y PUNTO DE VISTA? ¿QUÉ DEBERÍA CAMBIAR PARA PODER DESARROLLAR VUESTRA LABOR EN LAS MEJORES CONDICIONES?

El panorama es bueno. Si que es cierto que cada vez hay más compositores/as, pero a parte de la producción cinematográfica puramente, también cada vez hay más producciones y en gran medida gracias al "boom" de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, HBO, etc. y esto sí que ha supuesto un gran cambio y un mayor volumen de trabajo en general.

Ahora y desde hace un tiempo, tenemos el gran

problema de vernos obligados a renunciar a gran parte de los derechos morales de autor en favor de las productoras que nos solicitan los encargos. Se suele compensar al compositor con un precio fijo que excluye los derechos de autor, teóricamente irrenunciables, dejándolo al margen de la explotación comercial y los beneficios que esta genera. De ahí la importancia de trabajar conjuntamente en la defensa de estos y otros derechos a través de asociaciones como Musimagen a la que yo pertenezco, a falta de poder establecerse como un sindicato profesional con tarifas y derechos abiertamente reconocidos y defendibles como en otros sectores.

RECIENTEMENTE TE HAS INSTALADO EN UN PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS, ¿QUÉ VENTAJAS TE OFRECE? ¿SIN QUÉ MEDIOS TE RESULTARÍA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO TU TRABAJO?

Trabajar en un entorno libre del estrés que se supone en la ciudad, rodeado de naturaleza que alimenta el cuerpo y el alma, es un privilegio. Y ahora mismo me siento muy afortunado por ello.

Es verdad que sin internet de alta velocidad como la que nos ofrece la fibra que se ha desplegado en muchos pueblos de la provincia, aunque lamentablemente en no todos, sería prácticamente imposible trabajar a distancia. Es uno de los requisitos indispensables para poder

establecerse en un pequeño pueblo, como es en mi caso Vilviestre del Pinar, y poder estar trabajando en películas de Los Ángeles sin ningún problema. Evidentemente cuando tengo que grabar alguna banda sonora me desplazo donde haga falta: Praga, Bratislava, Madrid, Barcelona o Burgos, pero esto es así desde aquí o desde cualquier otro sitio. >>

¿CUÁLES SON TUS FUENTES DE INSPIRACIÓN EXTRA MUSICALES? ¿TUS COMPOSITORES DE REFERENCIA O A LOS QUE MÁS ADMIRAS EN EL TERRENO AUDIOVISUAL?

Mi gran fuente de inspiración es la vida misma y todo lo que ocurre a su alrededor. Disfrutar de las cosas pequeñas, de la familia y los amigos. Y por supuesto escuchar mucha música y disfrutar de buen cine.

Mis referencias musicales son numerosas: desde los grandes maestros de la música clásica, a los del Jazz, pasando por los grupos de Rock, Folk y blues que llevo escuchando desde mi infancia. Pero por supuesto, sin olvidar a los grandes compositores de bandas sonoras: desde Bernard Herrmann a Danny Elfman pasando por Jerry

Goldsmith o John Williams. Y sin olvidarme del gran Ennio Morricone con el que tuve la gran suerte de estudiar.

MANEL, TE AGRADECEMOS TU TIEMPO PARA ESTA ENTREVISTA, TE DESEAMOS MUCHO ÉXITO EN TODO LO QUE VENGA A PARTIR DE AHORA, Y ESPERAMOS PODER CONTAR CONTIGO EN NUESTRO CONSERVATORIO PARA QUE COMPARTAS CON PROFESORES Y ALUMNOS TU EXPERIENCIA Y TU PASIÓN POR LA MÚSICA.

Muchísimas gracias a vosotros. Será todo un placer compartir con vosotros mi experiencia en este apasionante mundo alrededor de la música para medios audiovisuales ■

▶ www.manelgil-inglada.com

▶ <https://twitter.com/manelgilinglada>

▶ <https://www.instagram.com/manelgilinglada/?hl=es>

▶ <https://www.facebook.com/manel.gilinglada>

▶ https://www.youtube.com/channel/UCkmrwiEeNHP9UN-teao0tlg?view_as=subscriber

En las siguientes páginas encontrarás las respuestas a algunas de las preguntas que llevas tiempo haciéndote sobre el cómo y el por qué de la afinación, así como cómo desvelar por qué existen diferentes tamaños de viola y su relación con la sonoridad.

¡MENUDO "TEMPERAMENTO" TIENE ESE PIANO!

Por José Manuel Fuentes Martín

Esa palabra que a todos nos hace pensar en alguien con un poco de "mala uva", en nuestro mundo musical tiene otro sentido muy distinto que trataremos de explicar ahora.

Es probable que alguna vez hayas oído que "los pianos en realidad están desafinados", y te hayas preguntado: "¿y eso cómo puede ser? ¡Pues que los afinen bien!" Bueno, en realidad no están desafinados, sino que están afinados en un temperamento llamado "Temperamento Igual". Veamos qué es esto, y empecemos por el principio:

Nuestro oído funciona en realidad con intervalos puros, que sabemos calcular perfectamente desde hace mucho. Ya en la antigua Grecia los estudiosos descubrieron que los intervalos más simples, como los de octava justa, quinta justa, cuarta justa, tercera mayor..., guardaban una proporción

fija con la nota de partida. Esto es, si tenemos un La4 afinado a una frecuencia de 442Hz y queremos calcular una octava justa, simplemente tenemos que multiplicar ese La por 2/1, y, ¡voilà!, tenemos que su octava (La5) son 884Hz. La quinta justa se calcula multiplicando por 3/2, la cuarta justa por 4/3, la tercera mayor por 5/4, y la tercera menor por 6/5. Si quieres seguir o saber por qué esto es así, te doy una pista para que investigues: "serie armónica".

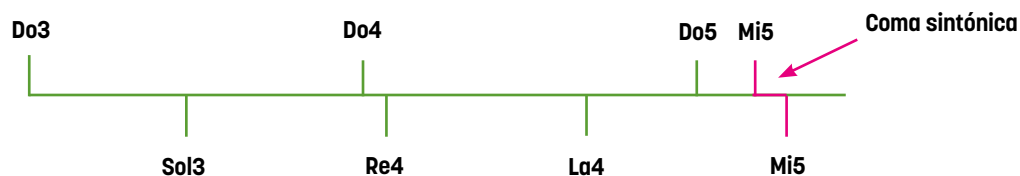
Hagamos una cuenta fácil para entrar en materia: si calculo una tercera mayor y una tercera menor seguidas tendré que multiplicar 5/4 por 6/5, lo que nos da 3/2, exactamente una quinta justa. A ver, tercera mayor más tercera menor, quinta justa, nos

suena, ¿verdad? Exacto, un acorde perfecto mayor (invirtiendo el orden de las terceras, perfecto menor). La base de nuestra armonía, ya que toda la música occidental que conocemos está fabricada a base de acordes formados, a su vez, de terceras superpuestas (y, en consecuencia, de quintas).

Peeero, esto tiene un problema bastante importante, ¡y es que no cuadra! Veámoslo. Coge papel y lápiz, y sígueme.

Partamos de un Do3, y calculemos un Mi5 por dos caminos distintos:

Primero, subiremos a un Do4 (una octava, x 2), luego a un Do5 (otra octava, x 2 de nuevo) y luego al Mi5 (tercera mayor, x 5/4). Resultado: habrá que multiplicar la frecuencia del Do3 por 20/4, esto es, por 5. >>

Nuestro oído funciona en realidad con intervalos puros, que sabemos calcular perfectamente desde hace mucho. Ya en la antigua Grecia los estudiosos descubrieron que los intervalos más simples guardaban una proporción fija con la nota de partida.

>> Segundo camino: Del Do3 subiremos al Sol3 (quinta justa, $\times 3/2$), luego al Re4 (otra quinta, de nuevo $\times 3/2$), luego al La4 (otra vez $\times 3/2$), y finalmente al Mi5 ($\times 3/2$ una vez más). Resultado: hay que multiplicar al Do3 por $81/16$, esto es, 5,0625. Hummmm... 5,0625 es ligeramente más grande que 5. Como curiosidad, para quien quiera indagar, a esa diferencia (dividiendo 5,0625 entre 5, lo que da 1,0125) se le llama "coma sintónica".

Otra exposición del mismo problema: calculemos 12 quintas justas puras desde Do1 (Sol1, Re2, La2, Mi3, Si3, Fa#4, Do#5, Sol#5, Re#6, La#6, Mi#7, Si#7). Deberíamos llegar alegremente a ese Si#7 (o, para los pianistas, un Do8) multiplicando 12 veces por $3/2$. Veeenga, va, te hago yo las cuentas: sale $531441/4096$, lo que da más o menos 129,746. Ahora, partiendo de ese Do1, vayamos al Do8 por octavas; habrá que subir 7 octavas, o sea, multiplicar 7 veces por 2/1. ¿Qué te sale? Ésta es fácil... ¡128! Una diferencia (dividiendo $129,746$ entre 128) de 1,0136. Os presento formalmente a la "coma pitagórica", la señorita 1,0136.

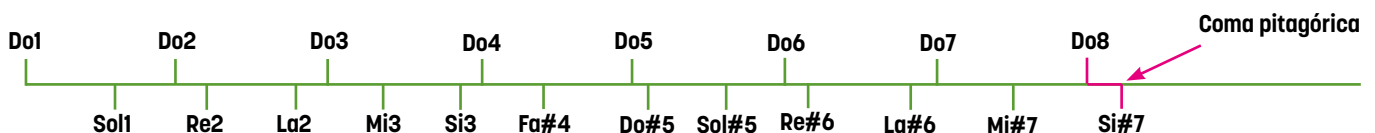
¿Y cómo arreglamos este caos? Porque te habrás dado cuenta de que esto es un problema bastante gordo, ya que, si subo por un lado u otro llevo a sitios distintos, ¡y esto no puede ser!

Pues esto solo se arregla apañando, literalmente, alguno o algunos intervalos para que todo cuadre y cierre perfectamente (aunque deberíamos decir imperfectamente...) Y esto es lo que llevan haciendo los teóricos musicales desde tiempos inmemorables. Y a una determinada solución a este problema es a lo que llamamos "temperamento".

Hay muchos temperamentos a lo largo de la historia. Podemos citar los "temperamentos mesotónicos" (hay varios: de $1/4$ de coma, de $1/6$ ...), el temperamento Vallotti (muy utilizado en los grupos que se dedican a la música Barroca), los temperamentos Bach-Lehman o Bach-Kellner (¡sí, el propio Bach! Son reconstrucciones del temperamento que pudo usar Bach en "El clave bien temperado", ya ves...), o el temperamento igual, que es el que se utiliza en los pianos actua-

les, y el que está preinstalado en el afinador que llevas en el estuche del instrumento.

No vamos a explicar aquí en lo que consiste cada uno de los temperamentos, porque sería muy complicado, y bastante rollo de cuentas y números te he soltado ya. (Por cierto, matemáticas y música, al final sí que van a estar relacionadas...). Pero sí vamos a contar que el temperamento igual está diseñado achicando cada una de las quintas exactamente en $1/12$ de la señorita "coma pitagórica" que te he presentado hace un rato, haciendo coincidir las 7 octavas con las 12 quintas, y solucionando varias cosas más de paso, aunque estropeando otras muchas, por desgracia. Una de ellas, que los 12 semitonos que hay en una octava, ahora son exactamente iguales. Para los pianistas (y guitarristas, acordeonistas...), esto es una maravilla, porque si no fuese así tendrían que tener una tecla negra para el Do# y otra distinta para el Reb (¡más teclas, como si tuviesen pocas!), y para ti, estudiante del conservatorio, también, porque

los profes te engañamos (con mucho cariño, por supuesto), y te decimos que un Mi# es lo mismo que un Fa, lo que te hace la vida un poco más fácil, pero, lo siento por el desengaño, esto en realidad no es así... Y otra de las cosas que se estropean en el temperamento igual es que las quintas justas, como hemos visto, están acortadas un poquitín, ¡y se nota! No solo eso, sino que las terceras, tanto mayores como menores, tampoco están muy bien (¿alguna vez te han dicho lo de “la

tercera mayor un poco más baja” o “la tercera menor un poco más alta” cuando afinas un acorde con tu grupo de cuerda o de viento? Pues por ahí va el tema).

En el fondo, todos los temperamentos son un intento (siempre con imperfecciones, pero la vida no es perfecta) de solucionar el problema, y el temperamento igual es uno de ellos. Es la solución más práctica para instrumentos de tecla, con trastes y similares, ya que no pueden cambiar la afinación de una nota. Sin

embargo, para los cantantes y los instrumentistas de cuerda frotada y de viento, el temperamento igual no es la solución, ya que sin querer nuestro oído intenta buscar los intervalos perfectos. De hecho, si tocamos con un cuarteto de cuerda o con un quinteto de viento, por ejemplo, buscamos acordes perfectos, con las quintas y las terceras puras.

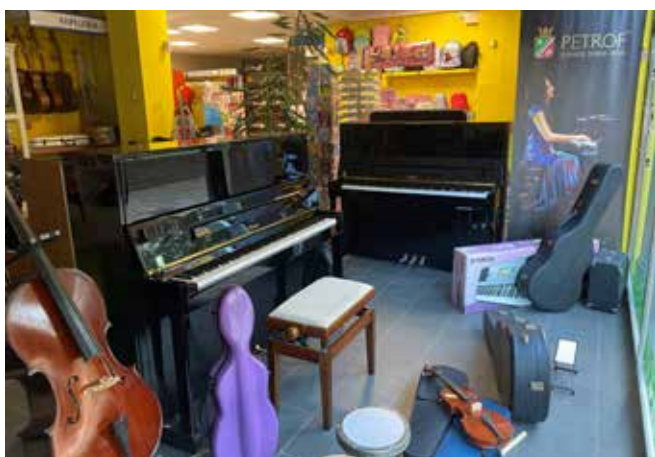
Este artículo es (aunque no te lo parezca) un pequeño resumen de este asunto, que es muuucho más complejo y retorcido.

Si quieres saber más pregunta a tus profes, ¡el conocimiento es poder! Pero, al menos, espero que la próxima vez que oigas que “el Re# es lo mismo que el Mib” sepas que en el fondo no es así exactamente, y que cuando hagas música de cámara con un pianista, entiendas por qué tus quintas del violín perfectamente afinadas con tu maravilloso oído no coinciden con las notas que dan las teclas del piano, aunque hayas cogido el La perfectamente.

¡Qué temperamento, oiga!

LA REPRO

Tu librería y tienda de música al lado del conservatorio

Instrumentos musicales, material escolar, estuches, mochilas...

Todo en material escolar

C / Bellayna, 3 (detrás del conservatorio)

947 040 232 # burgos@larepro.com

AFINA A 442

Por Lydia Martínez Llera

Seguro que muchas veces tu profesor/a te ha dicho esto y tú, cual alumno/a obediente, así lo has hecho. Has sacado tu afinador, has ido pulsando el botoncito hasta llegar al número en cuestión... y ¡ilisto! Pero seguro que también alguna vez te has preguntado: ¿y qué son 442 Hz? Empecemos por el principio:

»» En las iglesias era el órgano el que determinaba la afinación, y nos han llegado hasta nuestros días órganos afinados ientre 380 y 520 Hz!

Es Hablamos de 442 hercios y no de 442 manzanas, así que vamos a ver qué es un hercio. El hercio o hertz, cuyo símbolo es Hz, es una unidad de medida que hace referencia a la cantidad de veces que vibra una onda sonora en un segundo. Aunque este concepto ya existía desde hacía mucho tiempo, en 1930 el nombre fue cambiado a hercios en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. De esta forma entendemos que cuando decimos que el La está afinado a 442 Hz, quiere decir que la onda que se pone en movimiento cuando tocamos esta nota vibra 442 veces en un segundo.

Pero, ¿por qué "exactamente" a 442 Hz? Y... ¿siempre ha sido así?

Pues realmente no. Gracias a las investigaciones de musicólogos y músicos-

cos historicistas que tratan de aproximarse a la forma de tocar en períodos anteriores utilizando réplicas de instrumentos de la época, tenemos una idea de la inmensa cantidad de afinaciones utilizadas hasta el s. XIX. De hecho, en una misma localidad la afinación podía ser diferente entre el órgano de una iglesia y la de enfrente, y el motivo era algo muy simple y práctico: en las iglesias era el órgano el que determinaba la afinación, y nos han llegado hasta nuestros días órganos afinados ientre 380 y 520 Hz! Es decir, más de una cuarta de diferencia. Ello se debía tanto al gusto de los que encargaban el instrumento como a la disponibilidad económica; si no había dinero suficiente para los materiales, se construía con tubos más cortos. También ocurría que, debido a las correcciones de afinación que se realizaban abriendo o cerrando ligeramente el final del tubo, éste terminaba por dañarse y resultaba más barato cortar el trozo estropeado que cambiar-

lo por uno nuevo, y por lo tanto, la afinación subía. Así pues, aunque hoy en día se suele decir que en el Barroco la afinación era de 415 Hz, esto no es realmente cierto, sino que se trata de un acuerdo al que se ha llegado posteriormente. La razón para elegir esta altura y no otra, fue la siguiente:

Por una parte, se conservan dos diapasones que pertenecieron a Händel, uno afinado a 408,5 y otro a 422 Hz. Por otra parte, en los años 70 del siglo XX comenzaron a construirse los primeros instrumentos basados en instrumentos originales y se observó que la mayoría solían afinar por debajo de 440 Hz. Si tomamos el La a 440 y le bajamos un semitono obtenemos 415,3 Hz, redondeado a 415 Hz, por lo que esta afinación quedaba en un término medio entre los dos diapasones de Händel. Esto permitía tener un clave fácilmente transpositor que, con un simple mecanismo, permitía deslizar el teclado hacia la izquierda cambiando la afinación medio tono, es decir, que podía tocar a 415 con

grupos historicistas o a 440 con instrumentos modernos. Así pues, la afinación a 415 Hz para la música Barroca es sólo un compromiso adoptado por cuestiones puramente prácticas.

Pero ¿y en el Clasicismo? Pues según nos cuenta Barthold Kuijken, flautista pionero en la interpretación historicista, buscando una afinación adecuada para la grabación de *La Creación* de Haydn con instrumentos originales, encuentran una flauta de uno de los principales constructores de la época con varios cuerpos para variar la afinación entre 427, 433, 437 y 442 Hz, lo que muestra que todavía no se había unificado el estándar de afinación. Viendo esta variedad, junto con otros instrumentos originales de los que disponían, decidieron tomar para esa grabación el La 430 Hz, y este diapasón fue aceptado para la construcción de instrumentos réplica de este periodo. Pero es que

realmente este cambio en la afinación queda reflejado en un diapasón de horquilla de Beethoven conservado en la *Librería Británica* de Londres a 455,4 Hz, así como en otro del *Teatro de la Ópera* de Dresde a 423 Hz. o en el de la *Scala de Milán* a 451Hz.

En 1859 el gobierno francés impuso por ley el La=435 ("afinación francesa") como compromiso entre las afinaciones habituales, que variaban entre el La a 450 (muy agudo para los cantantes) hasta el apagado La a 422 Hz. Ha habido muchos intentos por parte de cantantes para bajar la afinación; incluso, el propio Verdi (que tan bien conocía el mundo de la ópera) reclamó la bajada del diapasón a 432. Pero, ¡ATENCIÓN! Circulan por internet artículos pseudocientíficos que atribuyen a este diapasón bondades místico-metafísicas que no tienen ningún sustento científico y que son fácilmente desmonta-

bles, pero eso es otra historia... Simplemente, no os creáis todo lo que circula por internet; cualquiera con un móvil, wifi y un poco de imaginación puede inventarse una teoría.

Poco después, a finales del s. XIX, en Inglaterra, se intenta unificar el diapasón sobre la "afinación francesa", aunque con una corrección: el estándar francés estaba pensado para 15º C, temperatura a la que no suelen estar las salas de conciertos, así que, tomando como objetivo los 20º C, se obtiene 438,915 que se redondea a 439 Hz.

Y llegamos ya al siglo XX. Al ser 439 un número primo, por comodidad de cálculo, se cambia a 440 Hz. Ya veis, así de sencillo. Y sin embargo, sobre esto circula también por internet un bulo que habla de que fue Goebbels (Ministro de Propaganda Nazi) quien lo impuso al mundo. Nuevamente nos encontramos con un *fake* fácilmente

desmontable, ya que parece más que evidente la nula capacidad que podría tener Goebbels para imponer algo así a las orquestas americanas, por ejemplo. Pero es que además está documentado cómo fue el British Standard Institute (B.S.I.) quién, en su Conferencia Internacional de mayo de 1939, propuso el La=440 Hz, y éste fue posteriormente reafirmado por la International Organization for Standardization en noviembre de 1955, y nuevamente en enero de 1975 como el "ISO 16".

Hoy en día la afinación a 440 varía hasta 442 e incluso en ocasiones es más aguda, según el gusto por una sonoridad más o menos brillante del conjunto. Lo cierto es que, como hemos visto, el diapasón ha ido evolucionando según los gustos y necesidades de cada época, y no cabe duda de que aún no hemos llegado al final de la historia...

CONTINUARÁ...

¿POR QUÉ EXISTEN DIFERENTES TAMAÑOS DE VIOLA?

Por Ainara Basaguren Mendiola

*¿Sabías que no existe un único tamaño para la viola?
¿Te has fijado alguna vez lo diferentes que son las violas de tus profes?
¿Y las que componen la sección de violas de una orquesta?*

Los estudios dicen que para que la calidad sonora de la viola fuera equivalente a su registro, esta debería de medir 50 cm. ¿Te imaginas tocar vuestro repertorio en una viola de ese tamaño?

A diferencia del violín y del violonchelo que tienen un tamaño estándar desde hace unos 300 años, la longitud de la caja de resonancia de una viola profesional puede variar entre 38 y 43 cm. ¿Por qué esta diferencia tan grande?

Si nos fijamos en el registro de la viola, está una octava por encima del violonchelo y una quinta por debajo del violín, es decir, que está casi en medio de estos dos instrumentos, pero un poco más cerca del violín. Por lo tanto, ¿no debería de haber más diferencia de tamaño respecto al violín? Los estudios dicen que para que la calidad sonora de la viola fuera equivalente a su registro, esta debería

de medir 50 cm (19.6 pulgadas). ¿Te imaginas tocar vuestro repertorio en una viola de ese tamaño? Yo no.

Por eso, durante siglos, los *luthiers* se han dedicado a investigar y buscar un modelo de viola que tenga un sonido profundo y grande, y a su vez, que sea cómoda de tocar.

A continuación, viajaremos a lo largo de la historia de la construcción de la viola para conocer algunos modelos que han existido hasta llegar a la viola actual. ¿Me acompañas?

Durante los siglos XVI y XVII los cuartetos de cuerda estaban compuestos por violín, violonchelo y dos tipos de viola diferentes: las **violas alto** medían entre 37.5 y 40 cm y tenían un sonido más brillante y nasal (más parecidas a las violas

actuales pequeñas) (IMAGEN 1). Y las **violas tenor** medían entre 42.5 y 50 cm con un sonido con mayor resonancia (IMAGEN 2). Como se aprecia en las imágenes, las proporciones del instrumento también eran diferentes: la viola alto, como se utilizaba para tocar pasajes más agudos, tenía la parte superior de su cuerpo más estrecha y en cambio, el diapason de la viola tenor era más corto, porque nunca tocaban por encima de la tercera posición.

A partir del siglo XVIII, los instrumentos con registro más agudo, como los violines, empezaron a ganar importancia convirtiendo el cuarteto en la actual formación clásica de 2 violines, un única viola y violonchelo. Debido a esta unificación de las voces

1

2

3

intermedias, se empezó a buscar un único tamaño de viola intentando mantener el sonido de las violas tenor, pero con una mayor comodidad.

Ya en el siglo XIX, los grandes compositores y directores de la época echaban de menos una viola con más potencia. Mientras se seguían construyendo violas siguiendo los modelos tradicionales, empezaron los primeros "experimentos" en búsqueda de esa viola con un sonido más grande. Uno de los más destacados fue la construida por Jean Baptiste Vuillaume, una viola muy curiosa de 41.3 cm (una medida bastante normal) a la que bautizó como **Viola contralto** (IMAGEN 3). Y para conseguir un sonido más profundo, ¿sabes lo que hizo? ¿puedes ver en la imagen algo diferente? Era mucho más ancha de lo normal, y aunque ello favorecía a conseguir un sonido más grande, era muy incómoda de tocar en posiciones altas, por lo que no tuvo éxito entre los violistas de la época.

En la segunda mitad del siglo XX, el *luthier* Otto

Erdesz comenzó a experimentar con el diseño de la viola para conseguir un modelo más cómodo (IMAGEN 4). Era la primera viola con una forma no simétrica, en la parte superior derecha del instrumento tenía un corte para poder tocar en posiciones agudas sin esfuerzo y para compensar el corte, la viola era más gruesa. Fue nombrada como **Golani-Erdesz viola**, ya que fue construida para su mujer y concertista Rivka Golani. Se construyeron 35 instrumentos de las mismas características y aunque no tuvieron gran aceptación, hoy en día se siguen tocando.

Hacia finales del siglo, un *luthier* llamado David Rivinus construyó varias violas con diferentes diseños, la más innovadora fue una a la que llamó **Pellegrina** (IMAGEN 5). Una vez más, el *luthier* buscaba una viola con un sonido grande y profundo y a su vez que tuviera la comodidad de las violas pequeñas. En la imagen, podemos ver una viola con su forma tradicional del siglo XVII del famoso *luthier* Antonio Stradivari y a su lado la viola Pellegrina

de David Rivinus. ¿Cuántas diferencias puedes apreciar? Su mayor característica es la asimetría, amplía el cuerpo del instrumento en aquellas zonas que no interfieren "tanto" a la hora de tocar, ya que, a mayor caja de resonancia, mayor sonido. Las "efes" tienen una forma diferente, y además añade otros agujeros más pequeños para que la madera vibre de manera más libre. El diapasón acaba en diagonal para que la cuerda do tenga más espacio para vibrar. Hay otras diferencias que apenas se aprecian, voluta con forma diferente, el cordal, el botón... y sustituye el ébano utilizado tradicionalmente en el diapasón, por fenol. Todos estos cambios tienen como objetivo reducir el peso del instrumento.

Y en la actualidad el viaje continúa. Los *luthiers* no se ponen de acuerdo, a pesar de que la mayoría sigue fiel a los antiguos modelos clásicos, otros no tienen miedo a salirse de la tradición y crear violas que casi parecen otro instrumento, para mejorar su sonido y comodidad. Y tú, ¿con cuál te quedas? ■

4

5

¿PROFE, SALGO A TOCAR CON PARTITURA O SIN ELLA...?

IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LA MEMORIA EN LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

Por Amanda González García

Seguro que en alguna ocasión, justo antes de la audición, has formulado esta pregunta, un poco a la desesperada... Y es que el tocar en público de memoria puede ser una gran ayuda, pero también puede generar dudas e inseguridades, que en este artículo intentaremos resolver.

La interpretación pública de memoria, o "jouer par coeur", como se dice en francés (literalmente, tocar con el corazón), es la parte más vistosa del trabajo memorístico musical, pero no la más importante. Es en tu día a día, aprendiendo las obras, cuando la memoria va a actuar como una especie de levadura, acelerando todo el proceso y logrando la maduración de los pasajes. Y no necesariamente con el objetivo de llegar a tocar en público de memoria, sino de conseguir hacer una buena versión de tu obra, sea de memoria o no.

Pero, ¿por qué "exactamente" a 442 Hz? Y... ¿siempre ha sido así?

UN POCO DE TEORÍA: LA MEMORIA HUMANA

Ciertamente la memoria humana es algo muy complejo, un fenómeno sin el cual serían imposibles muchos de tus pensamientos y de tus actos. Pero, ¿dónde tenemos esa biblioteca? Seguro que lo sabes... Se halla en el cerebro, que está dividido en dos mitades, conectadas por el cuerpo calloso. Tradicio-

nalmente se ha asociado el hemisferio izquierdo con las funciones más lógicas y racionales, y el derecho con las emotivas y creativas, pero no pienses por ello que al memorizar música sólo te vas a basar en el hemisferio derecho. Según ciertos investigadores, un uso equilibrado de los dos hemisferios potencia las facultades intelectuales.

¿De qué nos acordamos? Sería imposible recordarlo TODO, por lo cual la memoria tiene un proceso de filtrado que se llama "consolidación". Los estímulos sensoriales de cualquier tipo son acogidos por la **memoria sensorial**, estadio muy breve de 1-2 segundos, tras los cuales pueden desaparecer o bien ser transferidos al siguiente estadio: la **memoria a corto plazo (MCP)**. Es la que prepara la información para ser almacenada, pero ojo, sólo puede procesar unos 7 elementos a la vez... si somos capaces de organizar la información de forma lógica, no aislada, la capacidad de retención aumenta. Finalmente, los recuerdos supervivientes llegan a la **memoria a largo plazo (MLP)**; bastantes estudios indican que es permanente. Un ejemplo de ello sería

el "reaprendizaje": el material que un día aprendimos, aunque parezca completamente olvidado, puede volverse a aprender más rápidamente que uno nuevo. En el almacén de la MLP encontramos **habilidades verbales**, pero también **habilidades motoras**, como es el caso si practicas tu saque al tenis, si tocas el trombón o si montas en bicicleta. En este caso, serán fundamentales, entre otros, los estímulos del tacto y los kinestésicos, referidos a las sensaciones corporales de nuestro cuerpo en el espacio. Cuando quieres adquirir una nueva habilidad motora, es importante coordinar tus respuestas musculares para producir una pauta coherente, que tengo el resultado deseado (ejemplo: tocar las teclas del piano al azar no es producir una pauta coherente, y no conduce a aprender a tocar el piano). Una buena noticia es que, no está claro por qué, pero una vez que se han aprendido, las habilidades motoras son muy resistentes al olvido!

AL LÍO: LA MEMORIA MUSICAL

Ciertamente la memoria humana es algo muy complejo, un fenómeno sin el

cual serían imposibles muchos de tus pensamientos y de tus actos. Pero, ¿dónde tenemos esa biblioteca? Seguro que lo sabes... Se halla en el cerebro, que está dividido en dos mitades, conectadas por el cuerpo calloso. Tradicionalmente se ha asociado el hemisferio izquierdo con las funciones más lógicas y racionales, y el derecho con las emotivas y creativas, pero no pienses por ello que al memorizar música sólo te vas a basar en el hemisferio derecho. Según ciertos investigadores, un uso equilibrado de los dos hemisferios potencia las facultades intelectuales.

¿Recuerdas que dijimos que era importante activar de forma equilibrada ambos hemisferios cerebrales? Pues para conseguirlo, alimenta tu memorización con muchos

ingredientes diferentes! Existen diferentes tipos de memoria musical, que al utilizarse conjuntamente conforman la "memoria global". Es normal que, según tus gustos y habilidades, uses de forma desigual estos tipos de memoria, pero es conveniente que los conozcas todos para poder entrenarlos y construir una memoria global más completa.

Memoria muscular o cinestésica

Es fundamental para aprender a tocar un instrumento, ya que nos permite llevar a cabo un patrón ensayado de movimientos rápidos y complicados sin prestarles atención. Son los llamados "automatismos", que aparecen tras un estudio previo... ¡por eso es tan importante que estudies bien!

► Al repetir, procura que

sea siempre tocando bien; parece obvio, pero si lo que haces es repetir una y otra vez errores, al final lo que consigues es memorizarlos.

► Establece desde el inicio las digitaciones/arcos/respiraciones que vas a hacer, y procura no cambiarlas más de lo necesario.

► Trabaja los saltos o desplazamientos, incluso a ojos cerrados.

Memoria analítica

Consiste en la capacidad de analizar la obra musical y tener en cuenta las conclusiones que saques de ello. Es importante hacerlo al comenzar a estudiar una obra; si todavía no tienes los conocimientos necesarios, pídele ayuda a tu profesor/a! Este tipo de memoria nos permite organizar mentalmente la música, dando una base sólida

para el resto de memorias; no funciona de forma consciente en tiempo real mientras tocas, pero sí se activa en momentos determinados, en los cuales te puede ayudar mucho.

Para ello:

► Analiza la partitura, sobre todo formalmente, y busca patrones de cualquier tipo (progresiones, motivos melódicos o rítmicos empleados de forma repetida texturas similares...).

► Practica las estructuras armónicas (incluso si tocas instrumento melódico).

► Ensaya los ritmos fuera del instrumento.

► "Piensa" la partitura, con o sin ella delante.

► Empieza de memoria en diferentes puntos formalmente lógicos (inicios de frase...), con atención a los pasajes que empiezan igual pero después cambian. >>

Memoria visual

Se aplica tanto a la memorización del texto escrito (la partitura), como a la visualización de las posiciones técnicas necesarias para la ejecución. Para reforzar el primer punto, trabaja siempre con la misma edición, "personalízala" escribiéndote las digitaciones, indicaciones formales...; y trabaja mucho la lectura a primera vista.

Memoria nominal

Es la facultad de recordar el nombre de las notas que estamos tocando, y está en parte, pero sólo en parte, relacionada con la memoria auditiva. Puedes practicarla solfeando, o aun mejor, cantando con notas, tanto frases melódicas como bajos de tus obras.

Memoria auditiva

¡Debería ser la memoria más importante para todo músico! Tiene una doble vertiente: por un lado, el oído interno te permite imaginar "representaciones sonoras" de la obra; por otra parte, el oído externo fun-

ciona como un controlador de lo que estás tocando, comparándolo con la imagen sonora que te habías creado. Para fomentarla...

- ▶ Practica ejercicios de educación auditiva.
- ▶ Escucha mucha música (no sólo las obras que tocas), de forma consciente.
- ▶ Imagina, fuera del instrumento, cómo quieres que suenen los diferentes pasajes.

Memoria emotiva

Se basa en recordar el uso de la dinámica, agógica, articulaciones, etc, dentro de un "plan interpretativo", para conseguir la "imagen sonora" de la obra de la que hablábamos antes. Depende de la música, pero también de tu carácter y emociones; pero a la hora de interpretar debes recordar ese plan interpretativo que te has hecho, porque si te emocionas "descontroladamente" en directo, no conseguirás tu objetivo de emocionar al oyente. Puedes emplear incluso dibujos o palabras para recordarlo.

CONCLUSIÓN

Memoria viene del griego "mnemos"; Mnemosina era la Diosa de la Memoria, y madre de las Nueve Musas, símbolo de que sin memoria, no habría ni Artes ni Ciencias. La memoria es un elemento fundamental para la práctica de la música, pero su uso en la interpretación pública se trata de algo relativamente reciente, ya que los recitales

FAQs

En resumen, ¿cómo puedo mejorar mi memorización?

Sobre todo... ¡estudia con cabeza! Parece fácil de hacer pero te lo tendrás que recordar a menudo. La mayor parte del tiempo toca despacio, pero también reserva momentos para probar otras velocidades; toca de memoria a manos separadas si eres pianista; toca pasajes con los ojos cerrados; y también, grábate a menudo... ¡pero escúchate después de manera constructiva! No todo va a ser positivo, pero tampoco todo negativo.

¿Cuáles son los problemas que me pueden surgir?

La base de la memoria del intérprete es la memoria muscular, por lo cual los problemas aparecen básicamente cuando se rompen los automatismos que la forman. Esto puede suceder por motivos técnicos (existencia de tensiones o fallos de coordinación; también puede dar problemas la música polifónica, variaciones, movimientos lentos...) o bien por motivos emocionales: por el exceso de nervios en público, puede suceder que mentalmente te quieras "adelantar" demasiado a cada momento que estás tocando, lo cual genera desconexión y pérdida del automatismo.

¿Qué factores afectan a mi memorización?

En primer lugar, la regularidad: la memoria hay que practicarla en todo momento, incluso cuando pienses que ya te sabes perfectamente la obra de memoria. En segundo lugar, cuidate física y mentalmente: descansa y come bien, y rodéate de personas que te aporten un ambiente positivo. Y por último... ¡la práctica en público! Toca a menudo para tu familia y tus amigos, es un buen entrenamiento para tus audiciones y conciertos, y seguro que ellos estarán muy contentos de poder escuchar tus progresos :-)

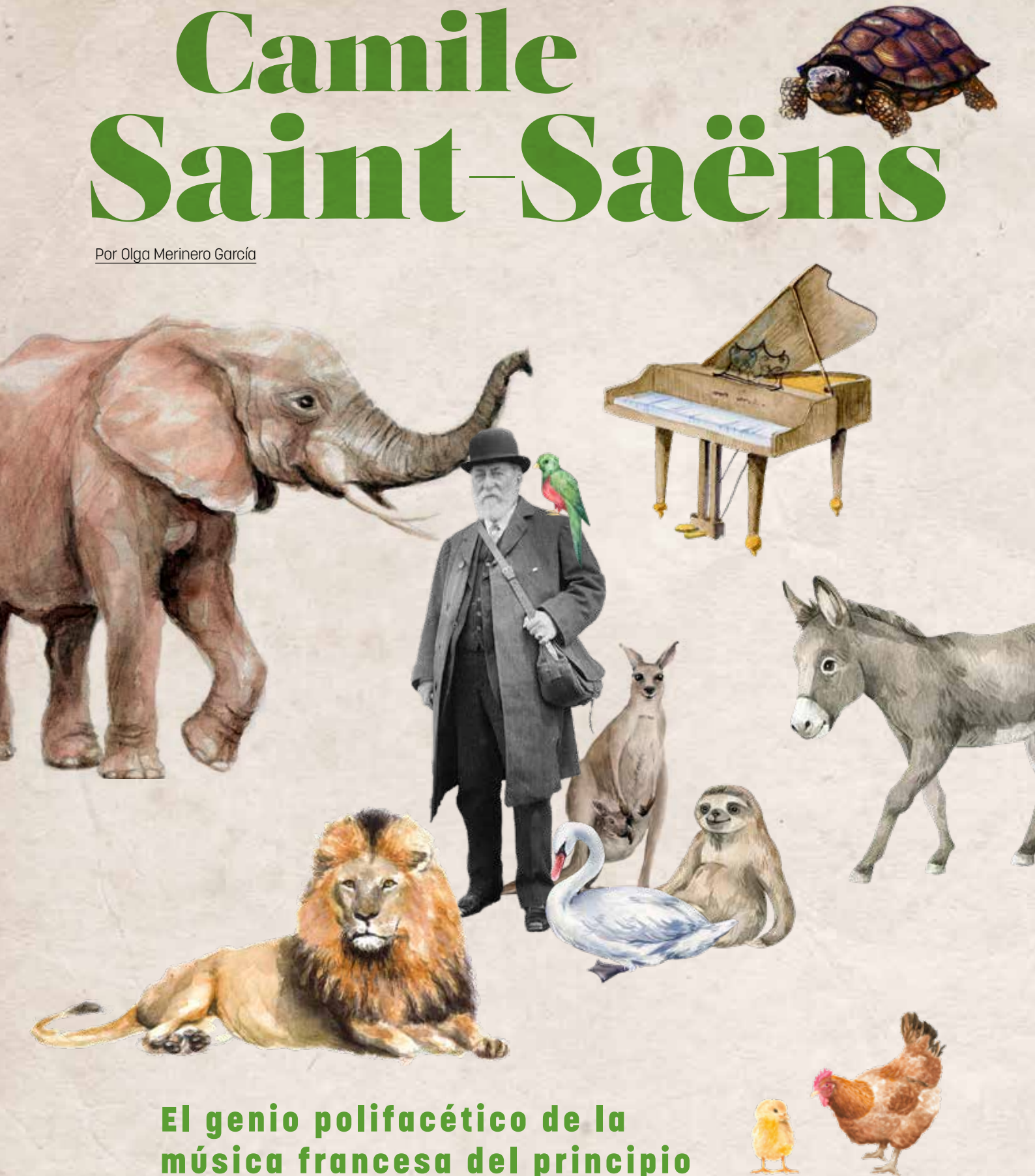
solistas de memoria no fueron habituales hasta mediados del S. XIX, e incluso por algunos críticos esta práctica era al principio considerada "sensacionalista".

En cualquier caso, lo que está claro es que la memoria es una herramienta fundamental para el estudio diario con tu instrumento, así que ya sabes... **¡activa tu mente tanto como tus dedos!**

Camille Saint-Saëns

Por Olga Merinero García

**El genio polifacético de la
música francesa del principio
del siglo pasado**

>>

Camile Saint-Saëns

>>

Charles Camile Saint-Saëns nació en octubre de 1835 en París.

Su padre, funcionario público, falleció de tuberculosis a los tres meses del nacimiento de su único hijo. Los médicos aconsejaron a su madre que enviara al delicado niño a respirar los aires del campo durante un periodo de dos años, ya que era probable que su padre le hubiera transmitido la enfermedad.

A los dos años volvieron a París madre e hijo y se instalaron en la casa de su tía abuela. En esta casa había un piano y con solo dos años y medio se sentó delante y comenzó a tocar las notas una a una, cuidadosamente, hasta oír las desaparecer. Desde entonces, y con ayuda de su tía abuela, comenzó a practicar el instrumento. Con tres años aprendió a leer y escribir. Con cinco ya era capaz de leer sonatas sencillas al piano y compuso su primera canción. Con once años dio su primer concierto público.

Fue compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar francés. Además, se interesó por diversas ciencias como la geología (estudio de la composición y estructura del planeta Tierra), la arqueología (estudio de los cambios en las sociedades a través de restos materiales conservados a lo largo del tiempo), la botánica (estudio de plantas) y la entomología (estudio de insectos). Fue un excelente matemático y filósofo. Escribió poesía y artículos sobre acústica, y ciencias ocultas. Su interés por la astronomía le llevó a montar su propio telescopio y a organizar conciertos que coincidieran con fenómenos astronómicos como eclipses solares.

Saint-Saëns nunca tuvo interés por el matrimonio y para evitar rumores, con 40 años se casó con una joven de 19

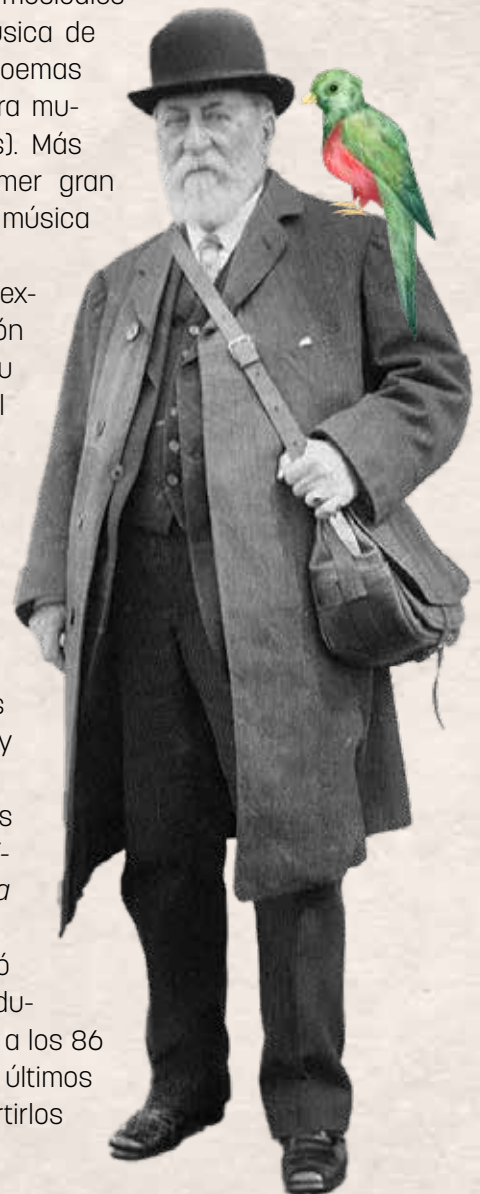
años a la que no hizo demasiado caso. Pese al poco entusiasmo por su mujer, tuvieron dos hijos que murieron muy pronto. El mayor con dos años se cayó por una ventana y medio año después, el bebé de siete meses falleció de malaria. Saint-Saëns culpó a la madre de ambas muertes. No se divorciaron, pero vivieron separados y sin mantener ningún contacto el resto de sus vidas.

Camiles Saint-Saëns compuso para la mayoría de los géneros musicales (13 óperas, 4 sinfonías, música de cámara, música religiosa poemas sinfónicos y conciertos para muchos instrumentos solistas). Más de 400 obras. Fue el primer gran compositor que escribió música para el cine.

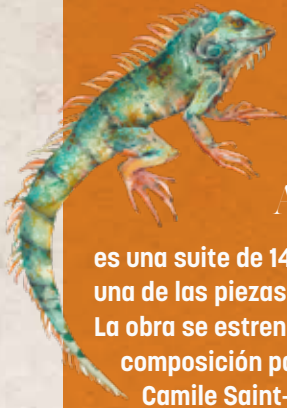
Desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa. Su alumno preferido y con el que tuvo gran amistad fue Gabriel Fauré. Su obra se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX en Francia y aunque está rodeado de diferentes corrientes musicales, Saint-Saëns utilizará en sus composiciones sonidos y formas clásicas y románticas.

Podemos destacar tres obras: *El carnaval de los animales*, *Sansón y Dalila* y *La danza macabra*.

Camile Saint-Saëns viajó mucho por todo el mundo durante su vida. Murió en 1921 a los 86 años en Argel (África). Sus últimos años de vida prefirió compartirlos sólo con sus perritos.

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

es una suite de 14 danzas en la que cada una de las piezas representa un animal. La obra se estrenó el mismo año de su composición para el carnaval de París. Camille Saint-Saëns se disfrazó para la ocasión. Había creado esta fiesta zoológica como una broma musical en la que tomó prestada música de otros compositores. Se interpretó en conciertos privados de su círculo de amigos. Sólo se hizo público una de estas piezas, el cisne. El resto de las piezas no fueron publicadas hasta la muerte del compositor. El carnaval de los animales se ha convertido en su obra más famosa. Tiene 14 movimientos:

1. **Introducción y Marcha Real Del León.**
2. **Gallinas y Gallos.**
3. **Asnos, animales salvajes:** dos pianos se lanzan en una desenfadada carrera, imitando el comportamiento de los asnos salvajes asiáticos.
4. **Tortugas:** utiliza la melodía muy conocida del can can de Offenbach, pero tocándola muy lentamente.
5. **El Elefante:** está sacada de una obra de Berlioz, pero es tocada en una tesitura más grave que el original.
6. **Canguros.**
7. **Acuario:** una melodía misteriosa representa diversos peces flotando dentro de un acuario.
8. **Personajes con largas orejas:** se cree que esta parte de la obra va dirigida a los críticos musicales.
9. **El cucú en el fondo del bosque.**
10. **Pajarera:** los pianos con la flauta representan el libre vuelo de los pájaros.
11. **Pianistas:** describe a unos estudiantes de piano mientras practican sus escalas.
12. **Fósiles:** utiliza varias melodías de canciones antiguas francesas, su propia danza macabra y el aria de El Barbero de Sevilla de Rossini.
13. **El Cisne:** dos pianos y un chelo interpretan el sereno y natural paseo de un cisne.
14. **Final:** se pasa revista a la mayoría de los animales representados anteriormente.

<https://open.spotify.com/album/6KGNuAuEfoZsdZQtECs7qr#login>

SANSÓN Y DALILA

SANSÓN Y DALILA es una gran ópera en tres actos con música de Camille Saint-Saëns y libreto de Ferdinand Lemaire. No tuvo mucha acogida por el público de la época, aunque durante el siglo XX ha formado parte del repertorio operístico de los principales teatros de ópera. Está basado en el episodio de Sansón y Dalila de Antiguo Testamento. Narra la historia de un famoso guerrero con una fuerza descomunal que tenía sólo un punto débil, su largo cabello. Si este era cortado, Sansón perdería su fuerza. El ejército enemigo de los filisteos manda a Dalila a enamorar a Sansón para poder destruirle. Dalila consigue cortar la larga cabellera y debilitar así a Sansón. Un día los jefes filisteos se reúnen en el templo para ofrecer un sacrificio a su dios por haber puesto en sus manos a su enemigo. Allí es llevado Sansón. Éste pide al joven que lo trasladaba que lo deje entre las columnas sobre las que descansa el edificio, para poder reponerse. Sansón invoca a su dios para que le de fuerzas una sola vez más a cambio de su vida. Entonces derriba las columnas, desplomándose el templo y sepultando allí a todos los filisteos.

https://www.youtube.com/watch?v=oSOhNOFFv_A

LA DANZA MACABRA

LA DANZA MACABRA es un poema sinfónico donde se recrea la antigua superstición de la Danza de la Muerte. La muerte aparece a medianoche y llama a los muertos para que salgan de sus tumbas y bailen para ella mientras toca su violín. Los esqueletos bailan hasta que al amanecer canta el gallo. El violín afina su cuerda mi medio tono más bajo (mi bemol) para crear una atmósfera especial. Camille Saint-Saëns utiliza el xilófono para imitar los sonidos de los huesos vibrantes. La pieza comienza con el arpa tocando una sola nota 12 veces, representando las 12 campanadas de medianoche. Poco a poco va subiendo la intensidad de la obra hasta el final, donde se interrumpe bruscamente esta energía con el oboe, el gallo que canta al amanecer. Los esqueletos regresan a sus tumbas.

<https://open.spotify.com/search/la%20danza%20macabra>

UN VIAJE EN EL TIEMPO

LOS ORÍGENES DEL JAZZ EN ESPAÑA

Para saber el origen y el contexto del jazz en España vamos a viajar en el tiempo, en un espacio de 70 años, y así conocer algunos acontecimientos y personajes de gran relevancia que trajeron esta música a nuestro país.

Hemos viajado al **sábado 17 de junio** de 1871 y nos encontramos en el Teatro Rossini de la calle Velázquez en Madrid, la entrada general ha costado 2 reales (menos de 2 céntimos de euro actuales) y son las 9 de la noche. Entre los diferentes espectáculos que muestra el cartel (música sinfónica, teatro, fuegos artificiales...), nos interesa uno en especial que se estrena por primera vez en España: *Un día de huelga en un ingenio de los Estados Unidos*, baccanal de negros, composición de Mr. Henry Raynor, traído desde el *Clemor-Garden* de Londres.

Este espectáculo de gran éxito surgido en los Estados Unidos a mediados del s. XVIII (y traído a Europa a través de Inglaterra) era llamado Los *Minstrels* o *Trovadores negros*, nada que ver ni confundir con los ministriles o juglares de la edad media...

Estos *Minstrels* eran un grupo de actores de raza blanca con los rostros pintados de negro (aun-

que posteriormente se fueron añadiendo actores negros) e imitaban en clave de burla los hábitos culturales y sociales de la raza negra, y como no, su música interpretada con instrumentos de cuerda y banjo, típicos en el ragtime y jazz antiguo. Posteriormente se fueron añadiendo más instrumentos a estas orquestas, como el piano y vientos metales, que hoy podríamos identificar pues con una *Big*

Band estándar a falta de una buena batería.

Este espectáculo tremendamente racista sería impensable en nuestros días... pero en el siglo XIX causa tan buen efecto en el público que en los años siguientes siguieron escenificándose por el resto del territorio nacional en teatros y circos. Podríamos estar hablando de **los comienzos de la música de Jazz en España.** >>

UN VIAJE EN EL TIEMPO

>> Estamos ahora **entre 1900 y 1915**, cuando se popularizaron bailes no solo extraídos de este espectáculo como el **cakewalk** (un baile creado hacia 1880 por los esclavos negros de las plantaciones estadounidenses), sino también otros bailes de origen o raíces afroamericanos: el tango, el *fox-trot*, el *charleston* o la rumba, y por ello, allá donde se quisiera bailar, necesitaban su propio grupo de músicos reunidos en bandinas. Fue tal su éxito que se empezaron a editar algunas partituras e incluso se incorporaron

en las zarzuelas. Hablar de *cakewalk* es hablar del *ragtime*, el cual creó un estilo que posteriormente evolucionó al **dixieland**.

Refiriéndonos al *foxtrot*, *dixie*, *ragtime*, o el mismo *cakewalk* y la mezcla entre ellos va surgiendo el jazz, pero, con otra denominación, ya que la palabra jazz no será usada o publicada como tal hasta el **6 de marzo de 1913** en un boletín en la ciudad de San Francisco en California, pero obviamente el término jazz era usado antes ¡claro!, y se postulaban varias teorías: una,

que proviene de la palabra africana *jaizza*, otra, de la jerga criolla *jass*, y una última de la combinación de letras de un músico de blues llamado *Jasbo Brown*.

En 1914, fuera de España, comenzaba la Primera Guerra Mundial y en nuestro país, más concretamente en el norte, casinos y hoteles disfrutaban, casi ajenos de estos acontecimientos, de una música producida por orquestas de *tziganes* procedentes del norte de Europa, las cuales con violines y un contrabajo amenizaban

las cenas y veladas de los asistentes, pero claro, eran músicos importados y la creciente popularidad de estas orquestas generó, según los documentos históricos, el primer grupo de jazz de España llamado *Orquestrina Tzigan Americana Nic-Fusly*. Ellos solían interpretar un tema llamado **Alabama Jubilee**, el supuesto primer tema de jazz grabado en disco en nuestro país en 1920.

Esta orquesta se creó en 1919 para actuar exclusivamente en el Hotel Ritz de Barcelona, y todos

café
las
cuatro
y diez

Bar · Terraza · Tapas
Comida para llevar

@_cuatro_y_diez Telf.: 947 01 06 67
C/ de Alfonso XI, n° 35, Burgos (09006)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

Tristemente, el Hot Club de Barcelona fue clausurado al considerarse el jazz una música sospechosa de tendencias capitalistas y el Hot Club, al igual que otros clubes o salas de conciertos por el territorio nacional, se creían refugios para espías.

>> y cada uno de sus integrantes eran españoles: Gustavo Nicolau (director), Miguel Fusellas (contrabajo y saxofón), Isidro Pauli (piano), Juan Durán Alemany (batería y piano, aunque llamado "el hombre ruido" pues toca nada más y menos que 40 instrumentos), Andrés Mogas (viola y flauta travesera), Jenaro Oltra (saxofón y clarinete), Santiago Margenat (violoncello), Ramón Domínguez (contrabajo), Miguel Alfonso (violín) y el culpable de la creación de la Orquesta Enrique Sanz Vila (batería, viola, bandleón y violín). En España, el término batería como lo conocemos ahora no existía en estos años, en su lugar era llamado tocar la jazz-band (un conjunto de múltiples y variopintos instrumentos de percusión).

La banda de jazz era la novedad y debido a la Primera Guerra Mundial, muchos combatientes procedentes de Estados Unidos eran afroamericanos. Ellos trajeron a Europa su estilo de vida y como no, su música, formando y estable-

ciendo la unión casi inseparable de jazz e intérpretes de raza negra, lo que llamaríamos *Hot*, el jazz de procedencia negra que utilizaban frecuentemente la improvisación en sus conciertos, cuyo objetivo era diferenciarlo del jazz comercial, más melódico o completamente escrito.

Tal fue su éxito que **en 1934** se fundó la primera revista española dedicada exclusivamente al jazz, llamada *Música Viva*, la cual apenas un año después se fusionó con Mundo Musical para dar lugar a *Jazz Magazine*, que pasaría a ser el medio de difusión oficial del Hot Club de Barcelona, una asociación de aficionados al jazz que, bajo la batuta del empresario Pere Casadevall, inició su andadura este mismo año dando pie a una frenética actividad divulgadora de este género musical por todo el territorio nacional.

Estamos en la noche del **29 de enero de 1936** coincidiendo con la inauguración de su nueva sede social en el número 35 del Paseo de Gracia, donde se celebraban prestigiosos festivales

de jazz incorporando en el cartel grandes y prestigiosos intérpretes como el saxofonista **Benny Carter**, el guitarrista **Django Reinhardt** o **Stéphane Grapelli** al violín.

Tristemente, este prestigioso local, referente en nuestro país y más allá de nuestras fronteras se fue al traste con el estallido de la Guerra Civil 5 meses después. Fue clausurado al considerarse el jazz una música sospechosa de tendencias capitalistas y el Hot Club, al igual que otros clubes o salas de conciertos por el territorio nacional, se creían refugios para espías.

Durante los 3 años que duró la guerra civil (**desde julio de 1936 hasta abril de 1939**) la economía del país sufrió mucho empobreciendo y acabando con la vida y carrera de numerosos artistas. Pero no termina todo aquí, ya que después de la Guerra comienza otro capítulo en España, la dictadura de Franco, donde el jazz fue entendido desde algunos medios tradicionalistas como un engendro arrancado de la música negra

UN VIAJE EN EL TIEMPO

>>

y por ende pagana, recogido y exportado por masones y anticatólicos que desafiaba también la moralidad cristiana, un producto de la degeneración de costumbres que entrañaba una malicia satánica... Aun así, el jazz nunca murió, pues los españoles también querían divertirse y evadirse, iban a salas, unas oficiales y otras clandestinas, aunque fuera por un momento o una noche, para disfrutar de bailes y fiestas donde las músicas exóticas como el jazz, el tango o los ritmos caribeños se ofrecían mezclados con pasodobles y valsos.

Fueron tan inevitables estos espectáculos que convivieron con el régimen franquista sin que éste consiguiera doblegarlo, y tal fue su popularidad que incluso llegaron a programarse en los actos oficiales de distintos organismos.

Finalizamos nuestro viaje temporal donde **entre febrero y marzo de 1941**, en pleno entusiasmo fascista, la organización sindical española que existió durante la dictadura, *Educación y Descanso*, organizó en Barcelona dos magnos Festivales de *Jazz Hot*, con algunos de los principales conjuntos de la capital catalana: las orquestas Martín de la Rosa, Gongo, Ramón Evaristo y Plantación, el dúo de piano Matas-Roqueta, el terceto Barreto, el Cuarteto Masmitjá, el Quinteto Hot Club, y las cantantes Conchita Leonardo y Rina Celi.

Con esta última intérprete, **Rina Celi** ■, cerramos este capítulo del origen del jazz en España. Rina fue la primera cantante que utilizó micrófono en sus funciones y siempre cantaba en español, una intérprete icónica para del jazz español. Pero como he dicho, ya finalizamos y lo dejaremos para otro momento, donde este fantástico género musical ya está bien arraigado e inseparable en la historia musical de nuestro país ■

»» Fueron tan inevitables estos espectáculos que convivieron con el régimen franquista sin que éste consiguiera doblegarlo, y tal fue su popularidad que incluso llegaron a programarse en los actos oficiales de distintos organismos.

>>

pasatiempos musicales

Encuentra las 10 diferencias que hay entre estos dos dibujos musicales

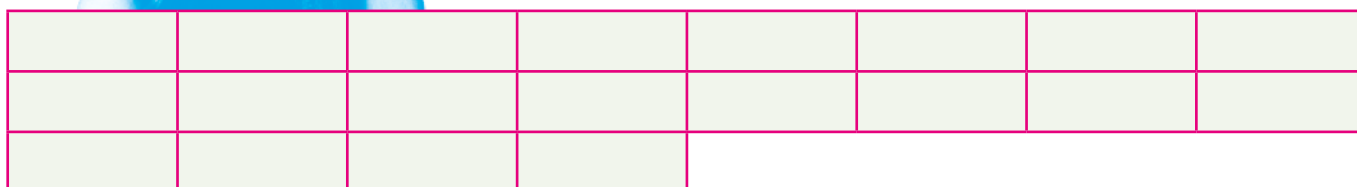
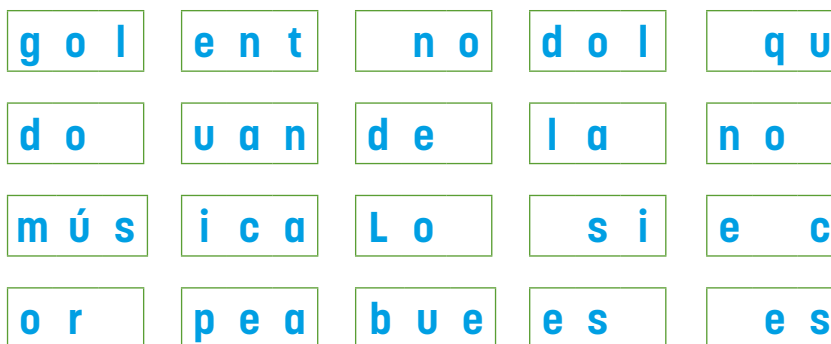

Encuentra los 15 compositores que aparecen abajo, en horizontal, vertical y diagonal, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha... ¡Solo para expertos! ;)

Beethoven | Boccherini | Brahms | Corelli | Dvorak
Mendelssohn | Monteverdi | Mozart | Prokofiev | Schubert
Schumann | Vivaldi | Sibelius | Verdi | Wagner

Ordena las celdas para descubrir una frase del músico **Bob Marley**

Soluciones:

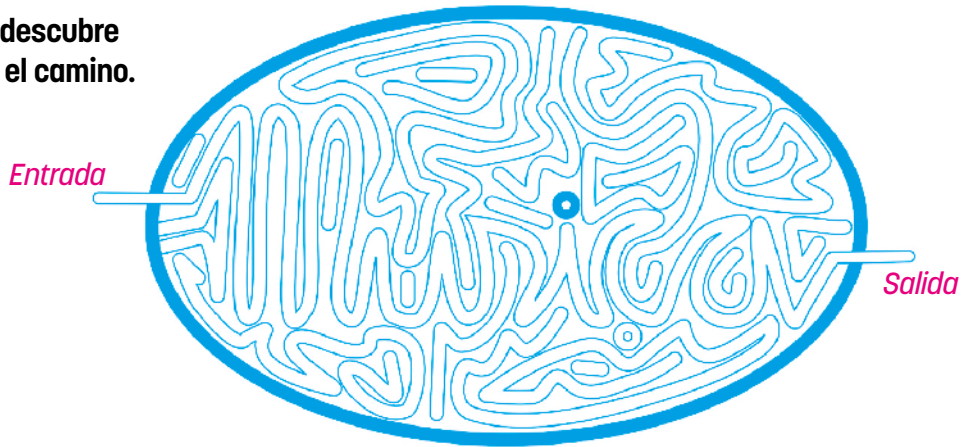
Sudoku musical

	SI	LA		MI		SOL
SOL	MI		RE			
				DO		
		MI	LA	SI		
	LA		DO			SI
				LA	MI	FA

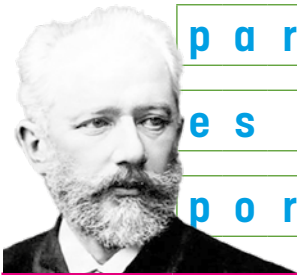
Para completar la cuadrícula, sitúa una nota sobre las casillas vacías (do, re, mi, fa, sol, la, si), teniendo en cuenta que las siete notas tienen que aparecer en cada columna, en cada fila y en cada zona (una zona queda delimitada por líneas más gruesas). ¡Solo existe una solución! Las notas de las casillas sombreadas (en orden: de izquierda a derecha y de arriba a abajo) corresponden a los primeros compases de la obra musical que se indica al pie del sudoku.

Danza húngara nº 1 (J. Brahms)

Atraviesa el laberinto y descubre qué palabra aparece en el camino.

Ordena las celdas para descubrir una frase del compositor **P. I. Tchaikovski**

p	a	r	f	u	e	e	r	s	a	h	e	l	r	a	s	i	c
e	s	o	c	o	n	o	a	v	a	b	r	o	l	v	m	á	s
p	o	r	í	a	r	a	m	ú	S	i	l	a	z	o	n		

Pasapalabra musical

¡PONTE A PRUEBA!!

- A** Disciplina que rige la construcción y enlace de acordes
- B** Estilo musical europeo que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600, hasta la muerte de J.S. Bach en 1750
- C** Conjunto de personas que interpretan música vocal de manera coordinada
- D** Técnica de composición musical basada en el uso de los 12 sonidos de la escala cromática temperada occidental
- E** Nombre genérico del instrumento de viento metal también llamado barítono, del que la tuba es uno de sus representantes más conocidos
- F** Instrumento de viento metal, de la familia de los bugles, muy similar a la trompeta
- G** Apellido del compositor de bandas sonoras de cine y que visitó nuestro conservatorio en las Jornadas + Música de este año y aparece en esta revista
- H** [contiene la H] Apellido del compositor y director de orquesta austro-bohemio del pos-romanticismo, autor entre otras obras de 9 sinfonías y varios ciclos de canciones o *lieder*
- I** Estilo surgido en Europa a finales del s. XIX influido por la pintura de la época, y cuyo máximo representante musical es Claude Debussy
- J** Nombre del compositor francés del romanticismo autor de las óperas *Manon* y *Thäïs*
- K** [contiene la K]. Apellido compuesto del compositor ruso de nombre Nikolái Andréyevich, miembro del grupo de compositores conocido como *Los Cinco*
- L** Nombre del compositor italiano nacido en 1743 y afincado en España, de apellido Boccherini
- M** Apellido del compositor italiano nacido en Roma y autor de la música de películas tan célebres como *Érase una vez en América*, *El bueno, el feo y el malo*, *Cinema Paradiso* o *La Misión*
- N** [contiene la N]. Corriente musical surgida en Estados Unidos hacia 1960 y que cuenta con John Adams y Philip Glass entre sus representantes
- Ñ** [contiene la ñ]. Tocar un instrumento musical, en especial algunos existentes desde antiguo como las campanas, la flauta, el laúd, el arpa o la lira
- O** Apellido del compositor, folklorista y organista burgalés que vivió entre 1865 y 1909
- P** Segundo apellido del compositor burgalés Antonio-José
- Q** Instrumento de cuerda descendiente de la antigua arpa egipcia, y presente en la música árabe desde el siglo X
- R** Director de orquesta español nacido en Burgos cuyo nombre lleva el Conservatorio de esta ciudad
- S** Instrumento idiófono que se frota con un arco y que además te puede servir para cortar madera
- T** Curioso violín que ha popularizado el músico burgalés Diego Galaz. Es el violín _____.
- U** [contiene la U] Acrónimo de la orquesta sinfónica con sede en el Fórum Evolución de Burgos, y donde tocan varios profesores de nuestro conservatorio
- V** Apellido de compositor, violinista, y sacerdote nacido en Venecia, autor de *Las Cuatro Estaciones*
- W** Nombre del compositor polaco nacido en 1913, de apellido Lutoslawski
- X** Apellido de compositor rumano de ascendencia griega que vivió gran parte de su vida en París
- Y** Nombre del músico multi instrumentista y compositor, autor de la música de la película *Amélie*
- Z** [contiene la Z] Género musical nacido en Estados Unidos a finales del siglo XIX de la fusión de influencias europeas y afroamericanas y hoy extendido por todo el mundo

25 años
drmusic
1997-2022

Somos músicos, somos profesionales; entendemos tus necesidades

- Instrumentos clásicos y modernos
- Partituras
- Libros oficiales
- Sonorización y grabación de conciertos
- Montaje de home studios
- Reparación de instrumentos de cuerda y viento

Plaza San Bruno, 14, Bajo
947 242 102

A 5 minutos del Conservatorio

info@drmusic.es

Tienda online: www.drmusic.es

 [dr.music.es](https://www.facebook.com/drmusic.es)

 [drmusic.es](https://www.instagram.com/drmusic.es)

**“El mayor
respeto que
un artista
puede
pagarle a la
música es
darle vida.”**

Pau Casals

