

DESCUBRE 01

RECURSOS FORMATIVOS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Sofía Martínez Villar
Carme Trobalón Miramanda
Marina Val Miró

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**ORQUESTA
Y CORO** NACIONALES
DE ESPAÑA

Descubre OCNE

DESCUBRE 01 PROGRAMA

AUGUSTA HOLMÈS

La nuit et l'amour

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

Sinfonía núm. 4 en Fa menor, op. 36

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**ORQUESTA
Y CORO** NACIONALES
DE ESPAÑA

Descubre OCNE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

RECURSOS FORMATIVOS

Augusta Holmès.....	pág.5
Ludus pro patria	pág.6
Guía de audición. La nuit et l'amour.....	pág.7
P.I.Chaikovski.....	pág.9
Sinfonía n.4 en fa menor, op.36.....	pág.10
Guía de audición I. Andante sostenuto...	pág.11

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Cada himno con su bandera.....	pág.12
Músicos y mecenas.....	pág.14
Solucionario.....	pág.18

INTRODUCCIÓN

Con esta guía queremos proponer una serie de recursos formativos y actividades didácticas que nos permitan Descubrir y Conocer las obras y los compositores que forman parte del ciclo de conciertos Descubre de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Una idea original de la OCNE en la que, durante el concierto, se combina una breve charla —con ejemplos musicales tocados en directo por la propia orquesta— seguida de la interpretación de la obra sin interrupciones y con una cuidada guía de audición que se proyecta con imágenes y se coordina con un sutil diseño de luces.

De forma similar a otras experiencias culturales, como las visitas guiadas a exposiciones, pretendemos contextualizar la obra y el compositor, y pararnos auditivamente en aquellos detalles y significados que son fundamentales para disfrutar, aún más, de lo que escuchamos. De este modo, buscamos promover una audición más intensa y profunda, pero que al mismo tiempo sea respetuosa, con la forma singular que cada asistente tenga de percibir la música.

Esta guía quiere ser un complemento —previo o posterior— a la experiencia de asistir al concierto. Por ese motivo, se han diseñado unos recursos formativos, que resulten de interés a todos aquellos que deseen profundizar en la percepción de la música. Al mismo tiempo, se ofrecen actividades didácticas pensadas para que los docentes de música se sirvan de nuestra propuesta y la apliquen, adopten o compartan con sus estudiantes. Hemos creado, también, una cápsula introductoria y una lista de reproducción con la que poder escuchar las propuestas de repertorio de los recursos formativos y resolver las actividades didácticas.

Estos son los enlaces:

<https://open.spotify.com/playlist/3UGHttnPnCH0794roOY8bl?si=e5c6f202b8e34471>

RECURSOS FORMATIVOS

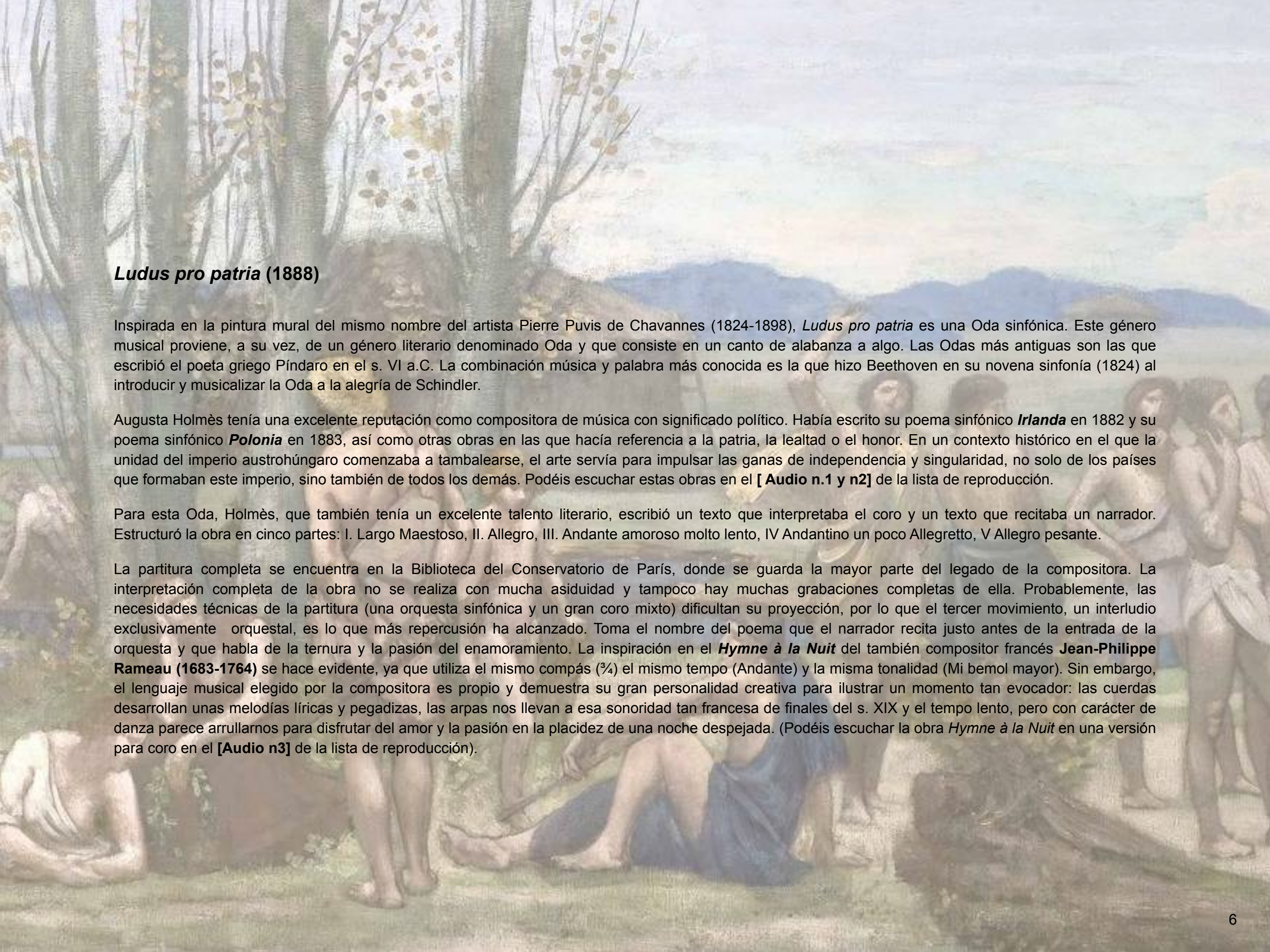
Augusta Ann Mary Holmès (1847-1903)

Nacida en 1847, hija de irlandeses afincados en París desde 1820 (su padre era el capitán Dalkeith Holmes), Augusta Holmès fue una niña prodigio del piano que por ser mujer no pudo estudiar en el conservatorio de París y que, para abrirse camino como compositora tuvo que utilizar, al principio, un seudónimo masculino: Hermann Zeuta.

Para su formación como compositora contó con las lecciones del compositor y organista de la catedral de Versalles, Henri Lambert (1825-1906) y también con las de Hyacinte Klosé (1808-1880) y posteriormente las de César Franck (1822-1890).

Su numeroso catálogo de obras incluye, 25 melodías para diferentes instrumentos, 5 obras para piano, 3 obras de cámara, 4 piezas de música vocal, 11 obras sinfónicas de gran formato y 13 de música sinfónico-coral, además de 4 óperas. Junto con su talento musical también exploró el literario y para muchas de sus obras era ella misma quien componía los textos que se recitaban o cantaban. El poeta Alfred de Vigny (1797-1863) fue no solo un buen amigo de su familia, sino también un consejero que orientó su gusto por la literatura.

Fue muy consciente de, en sus propias palabras, “la indiferencia que saluda las obras de una mujer compositora”, pero su carácter tenaz, apasionado por el arte, su inteligencia y gran imaginación creativa, la llevaron a escribir formas musicales grandes y ambiciosas muy poco habituales en las mujeres de su tiempo. Efectivamente, Augusta Holmès, era una mujer poco común tanto en lo profesional como en lo personal, invirtió la herencia de sus padres en promover sus propias composiciones, no se casó nunca, aunque tuvo una larga relación con el famoso poeta Catulle Mendès (1841-1909) y tuvo cinco hijos con él. (Por cierto, Mendès y sus caprichos arruinaron económicamente a Augusta, abandonó a la familia y se marchó cuando no pudo aprovecharse más). Su éxito traspasó fronteras y tuvo una gran reputación como compositora de obras con significado político y humanístico. La ***Ode Triomphale*** para coro y orquesta presentada en la exposición de París en 1888, tuvo gran repercusión internacional y recibió el encargo de componer la obra de inauguración de la exposición de Florencia de 1890 titulada ***Hymne a la Paix***. Aunque su música dejó de interpretarse a principios del siglo XX, numerosos estudios musicológicos, así como intérpretes, están devolviéndole el lugar que le corresponde en la historia de la música.

***Ludus pro patria* (1888)**

Inspirada en la pintura mural del mismo nombre del artista Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), *Ludus pro patria* es una Oda sinfónica. Este género musical proviene, a su vez, de un género literario denominado Oda y que consiste en un canto de alabanza a algo. Las Odas más antiguas son las que escribió el poeta griego Píndaro en el s. VI a.C. La combinación música y palabra más conocida es la que hizo Beethoven en su novena sinfonía (1824) al introducir y musicalizar la Oda a la alegría de Schindler.

Augusta Holmès tenía una excelente reputación como compositora de música con significado político. Había escrito su poema sinfónico ***Irlanda*** en 1882 y su poema sinfónico ***Polonia*** en 1883, así como otras obras en las que hacía referencia a la patria, la lealtad o el honor. En un contexto histórico en el que la unidad del imperio austrohúngaro comenzaba a tambalearse, el arte servía para impulsar las ganas de independencia y singularidad, no solo de los países que formaban este imperio, sino también de todos los demás. Podéis escuchar estas obras en el [**Audio n.1 y n2**] de la lista de reproducción.

Para esta Oda, Holmès, que también tenía un excelente talento literario, escribió un texto que interpretaba el coro y un texto que recitaba un narrador. Estructuró la obra en cinco partes: I. Largo Maestoso, II. Allegro, III. Andante amoroso molto lento, IV Andantino un poco Allegretto, V Allegro pesante.

La partitura completa se encuentra en la Biblioteca del Conservatorio de París, donde se guarda la mayor parte del legado de la compositora. La interpretación completa de la obra no se realiza con mucha asiduidad y tampoco hay muchas grabaciones completas de ella. Probablemente, las necesidades técnicas de la partitura (una orquesta sinfónica y un gran coro mixto) dificultan su proyección, por lo que el tercer movimiento, un interludio exclusivamente orquestal, es lo que más repercusión ha alcanzado. Toma el nombre del poema que el narrador recita justo antes de la entrada de la orquesta y que habla de la ternura y la pasión del enamoramiento. La inspiración en el ***Hymne à la Nuit*** del también compositor francés **Jean-Philippe Rameau (1683-1764)** se hace evidente, ya que utiliza el mismo compás ($\frac{3}{4}$) el mismo tempo (Andante) y la misma tonalidad (Mi bemol mayor). Sin embargo, el lenguaje musical elegido por la compositora es propio y demuestra su gran personalidad creativa para ilustrar un momento tan evocador: las cuerdas desarrollan unas melodías líricas y pegadizas, las arpas nos llevan a esa sonoridad tan francesa de finales del s. XIX y el tempo lento, pero con carácter de danza parece arrullarnos para disfrutar del amor y la pasión en la placidez de una noche despejada. (Podéis escuchar la obra *Hymne à la Nuit* en una versión para coro en el [**Audio n3**] de la lista de reproducción).

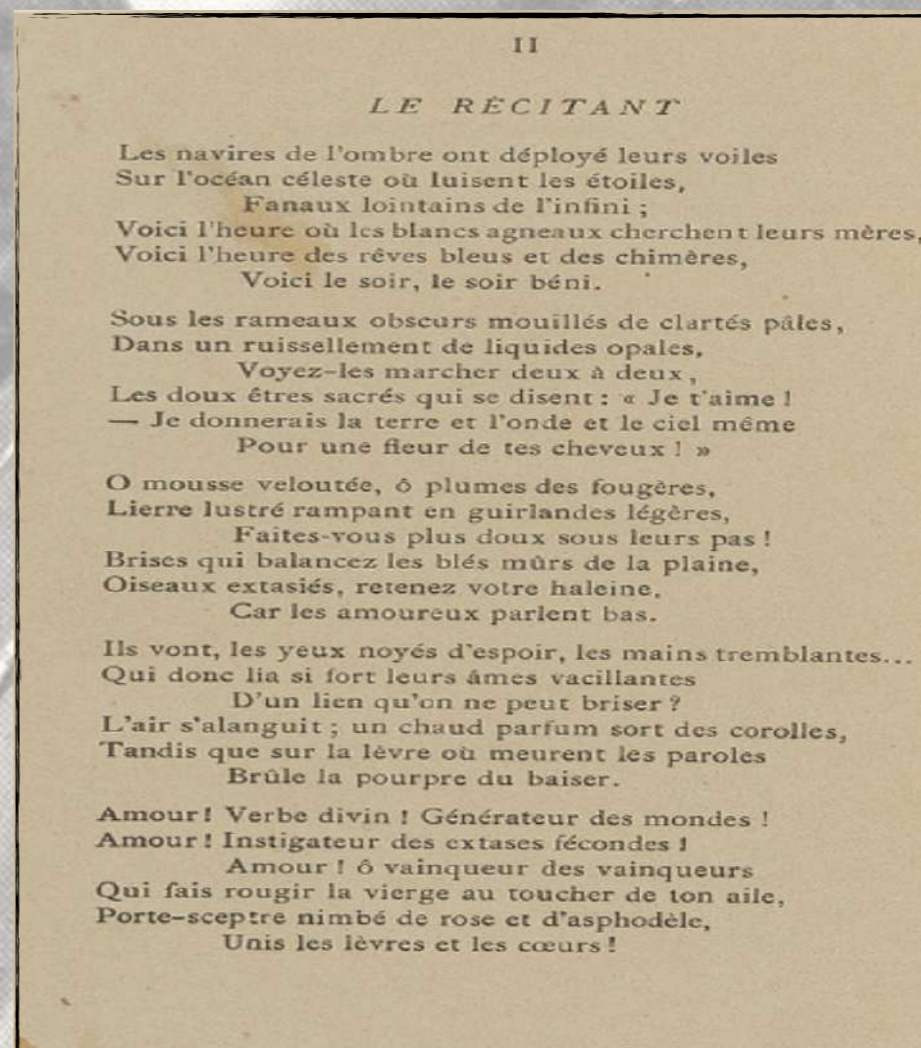
Guía de audición: *La Nuit et l'Amour*

Os proponemos esta guía de audición del interludio escrito para esta orquestación:

Sección vientos madera	2 flautas traveseras, 1 piccolo, 2 oboes, 2 clarinetes, 4 fagotes
Sección vientos metal	4 trompas, 2 trompetas
Sección percusión	Timbales
Sección cuerdas	violines I, violines II, violas, violonchelos, contrabajos y 2 arpas

Aunque habitualmente solo se interpreta el interludio, la ONE en este concierto del ciclo Descubre introducirá también el recitado del texto que la propia compositora hizo para la figura de un narrador.

Os animamos a echar un vistazo al poema justo antes de empezar a escuchar la música y seguirla a través de la guía de audición que hemos creado mediante el análisis de la partitura y el análisis auditivo de la interpretación. De este modo hemos dividido en secciones la escucha haciendo referencia a los motivos que destacan por su contraste o por su repetición. **[Audio n4]**

Minuto	Estructura	Elementos musicales
0:00	Introducción: Andante amoroso	El interludio se inicia con un breve motivo realizado por flautas y trompas. Los violines imitan ese motivo y dan paso, con mucha suavidad, al...
0:26	Tema principal	... Intenso tema principal, a cargo de los violonchelos acompañados por el arrullo de las arpas. El tema termina de forma suspensiva, como si fuera una pregunta.
1:21	Contratema	Los clarinetes entran suavemente interpretando un contratema, a modo de respuesta. Las flautas repiten el contratema y nos conducen hasta un <i>appassionato</i> en el que los violines primeros tocan el mismo motivo lineal de los clarinetes, con más arrebatado y sonoridad.
2:19	Nueva sección, <i>Agitato e crescendo</i>	Oboes, trompas y violines primeros introducen un nuevo motivo que, rápidamente, se convierte en un diálogo <i>agitato</i> entre las violas, clarinetes, violines en registro muy agudo y flautas. Va creciendo en intensidad hasta....
2:53	Unísono descendente	... Un unísono en un motivo melódico descendente (viento madera y cuerdas) que contrasta con las arpas y su motivo ascendente. Un nuevo unísono de las cuerdas en el registro grave concluye esta sección de forma suspensiva.
3:21	Tema principal	Los violines primeros y violonchelos, interpretan el tema principal con gran suavidad, acompañados por el cadencial murmullo del arpa. En la repetición, llegamos a un <i>fortísimo</i> , potenciado por una de las pocas intervenciones de los metales en todo el interludio.
4:07		Escuchamos dos veces el mismo motivo melódico de unísono con el que ha concluido la sección anterior. En este instante, casi todas las secciones instrumentales realizan un <i>tacet</i> (silencio momentáneo) solamente sostenido por un breve trémolo de las cuerdas que da paso al...
4:30	Final	... Final. Aparece el mismo breve motivo ondulado de la introducción. Un breve trino en las flautas sirve de puente hacia...
4:43		...las cuerdas que se añaden al motivo ondulado. Quietud melódica y rítmica de todas las voces, un <i>rallentando</i> que finaliza con unos pianísimos arpeggios ascendentes del arpa.

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

La música de este compositor es una de las más interpretadas del repertorio. Sus sinfonías, ballets y conciertos no solo conectaron con el público de la época, sino que han seguido sonando en generaciones posteriores de todo el mundo. Hay muchas razones vinculadas a su lenguaje musical que justifican este éxito: un gran talento para escribir melodías hermosas y pegadizas; imaginación a la hora de crear combinaciones instrumentales que potencian la relación entre la melodía y la armonía; uso de canciones procedentes del folclore de su país natal o estructuras musicales más flexibles que las formas habituales. Pero sobre todo, Chaikovski consigue despertar emociones, alterar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir desde la tristeza a la alegría, pasando por la soledad, la melancolía y la esperanza.

Su vida musical y su vida personal se caracterizan por no haber querido limitarse a los estándares establecidos por la época y tener una mentalidad cosmopolita. En el terreno profesional le otorgó prestigio y reconocimiento, pero en el terreno personal le proporcionó mucho sufrimiento con largos periodos de depresión.

Hijo de una familia de clase media, demostró talento desde niño con el piano y recibió clases de composición de Anton Rubinstein en San Petersburgo, su ciudad natal. Estuvo criado por Fanny Dürbach, una institutriz que le dio la calidez que el carácter frío de su madre no le proporcionó. Se quedó huérfano de madre a los 14 años y unos meses más tarde escribió un vals en su memoria, considerado su primera pieza de composición. Su padre le forzó a estudiar en la Escuela Imperial de Jurisprudencia para convertirse en funcionario. Lo consiguió, pero abandonó rápidamente para dedicarse a la composición y ejercer como profesor en el Conservatorio de Moscú (de 1866 a 1877 ocupó la cátedra de composición). El director del conservatorio, Nikolái Rubinstein, propuso a una rica viuda, mecenas de las artes, que se convirtiera en protectora de Chaikovski. Durante trece años, de 1877 a 1890, Nadezhda von Meck no solo le sustentó económicamente, sino que también mantuvo una extensísima correspondencia gracias a la que conocemos muchos detalles de su pensamiento musical. De su vida personal ha trascendido que se enamoró de la soprano Désiree Artôt, que tuvo un matrimonio breve y angustioso con Antonina Miliukova y que los rumores sobre su homosexualidad le persiguieron hasta el final de sus días. Una muerte prematura y que ha dado lugar a un gran número de conjeturas que, afortunadamente, no han ensombrecido su enorme importancia en la historia de la música.

Sinfonía n.4 en fa menor, op.36 (1878)

Chaikovski estaba pasando un momento personal complicado. A los pocos días de casarse con Antonina Miliukova (1848-1917), una estudiante mucho más joven que él, que le había declarado su amor y admiración en repetidas ocasiones, se dio cuenta de que no la soportaba. Permanecieron casados legalmente desde 1877, aunque hicieron vidas separadas y ella se convirtió en la viuda del compositor y heredera de su legado cuando éste murió. Una circunstancia que ha sido aprovechada para realizar estudios más o menos rigurosos sobre esta relación y que ha dado lugar a películas actuales como *Zhena Chaikovskogo* (La mujer de Chaikovski) estrenada en 2022.

Precisamente este momento de angustia es el que motivó que Chaikovski explicara a su mecenas, Nadezhda von Meck, lo que le ocurría. Ella respondió con una cuantía económica que le permitió realizar un viaje por centro Europa y también tener el tiempo y la inspiración suficiente para volcar sus pensamientos en los cuatro movimientos de esta sinfonía.

Como no podía ser de otra manera, la obra está dedicada a la señora von Meck y, además, el propio compositor escribió con bastante detalle el significado de los temas que aparecen en cada uno de los movimientos. Para Chaikovski, su música, aunque no tuviera una intención programática, como los poemas sinfónicos, o no estuviera escrita para transmitir un libreto, como la ópera o el ballet, tenía un significado más allá de lo estrictamente musical. Un significado con el que él conectaba sus emociones, sus pensamientos, elaboraba un discurso musical y trataba de conectar con el público.

En esta sinfonía explica que la fanfarria del **inicio** es el “germen” de toda la obra y simboliza un destino implacable e irremediable. Los temas que le suceden representan los sueños y su dicha, aunque la fanfarria vuelve a sonar “el destino despiadado nos despierta...nos hundimos en su nada.” A pesar de esa estructura habitual Exposición-Desarrollo-Reexposición, consigue que sintamos que todo fluye al colocar el orden inverso de los temas (primero los sueños, después el destino) en la Reexposición. En el **segundo movimiento** quiere mostrar “el melancólico sentimiento que nos invade cuando estamos solos en casa” y lo refleja con un precioso solo de oboe que en forma de *canzona* va pasando por diferentes variaciones. Además, como era un genio en el arte de extender los temas, amplía esta idea melódica y hace que pase por diferentes estados de ánimo porque según sus palabras “es tan amargo y, sin embargo, tan dulce meditar en el pasado”. Un **tercer movimiento** en forma de Scherzo-Trio-Scherzo que parece un respiro y para el que nos dice “no pensamos en nada, damos rienda suelta a la fantasía” aunque describe después dos postales en la sección de trio que hacen referencia a una canción callejera y a una música marcial sonando en la distancia. El movimiento último es un **Finale** célebre por su frase “si no encontramos la alegría en nuestro interior, busquémosla en la de los demás”. Se abre con un sonido muy triunfal que conecta con una canción popular rusa “En el campo había un abedul”. Un tipo de canción que se canta caminando en círculo, cogidos de las manos y que Chaikovski presenta con muchas variaciones instrumentales en combinación con el sonido triunfal del movimiento y en contraste con las veces que volverá a sonar la fanfarria inicial que simboliza el destino. Para el final, él mismo escribe: “culminará con una apabullante y triunfal cadencia. Alegrémonos con la dicha de los demás... y aún podremos vivir”.

Os animamos a escuchar toda la sinfonía en los **[Audios n5 al n8]** de la lista de reproducción.

Para poder escuchar con más detalle cómo Chaikovski compuso esta obra. Hemos creado una guía de audición del primer movimiento **[Audio n5]** de la lista de reproducción) en la que vamos indicando con minutos y segundos los momentos de la estructura musical y los elementos musicales más destacados. Para facilitar que la lectura sea rápida y se pueda escuchar bien la música, hemos hecho la siguiente reducción de vocabulario.

Metales = hace referencia a la sección de viento metal (trompeta, trompa, trombón, tuba)

Maderas = sección de viento madera (flauta, oboe, clarinete, fagot)

Cuerdas = sección de cuerdas (violín, viola, violonchelo, contrabajo)

Minuto	Estructura	Elementos musicales
0:00	Introducción. Fanfarria	Tema del Destino (trompas-fagotes) Clarinetes y fagot anticipan de forma muy suave el sujeto de lo que será el Tema A.
1:12	EXPOSICIÓN Tema A <i>Moderato con anima (In movimento di Valse)</i>	Tema A (cuerdas). Repetición tema A (maderas) Entra la percusión y se desencadena un dibujo melódico de las cuerdas descendente y enérgico.
3:08		Tema A (cuerdas en registro agudo). La sonoridad se vuelve más amplia y potente (metales)
4:01		Nueva repetición de Tema A con gran energía.
4:29	Puente	Unos instantes de calma (clarinete y respuesta del fagot). Un <i>ritardando</i> de las cuerdas nos lleva a...
5:06	Tema B (sueños) <i>Moderato assai quasi andante</i>	Tema B1 (clarinete) carácter más juguetón
6:20		Tema B2 carácter ensoñador Diálogo entre Tema B2 y partes de Tema A. Poco a poco <i>accelerando</i> se llega a un fortísimo.
7:39		La exposición finaliza con un carácter heroico (cuerdas y metales) Suena la Fanfarria que simboliza el Destino.
9:07	DESARROLLO	Un suave enlace que lleva a Tema A (maderas a modo de lamento) Ímpetu, inquietud y drama con más toques del destino con un sonido orquestal muy lleno. El Tema A pleno y sonoro da paso a la calma
12:50	REEXPOSICIÓN (invertida)	Aparece de nuevo el tema B1, gracioso y amable. Más tarde vuelve el B2 dialogando como anteriormente con el Tema A. El fragmento termina en un tono muy triunfal hasta que, de nuevo, aparecen...
15:58		Nueva fanfarria con los toques fatídicos del destino. Aunque simulan dar paso a la calma, no dan descanso, hasta que el momento más dramático se encuentra en la última intervención del Tema A.
16:59	CODA	Con energía y un tutti orquestal lleno se desenvuelve la coda.
17:56		Última aparición del Tema A (cuerdas en un registro muy agudo) y ampliado con un ritmo más lento

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

ACTIVIDAD 1. Cada himno con su bandera

Cerca de 200 países hay en el mundo y otros tantos himnos que representan a cada uno de ellos. Con la escucha del himno nacional propio, cada persona se identifica rápidamente como integrante de ese grupo por haber nacido, haberse criado o haber adoptado ese estado como patria. Hay otro tipo de himnos que agrupan diferentes colectivos de personas, y que van ligados a instituciones, como por ejemplo, clubes deportivos. También encontramos himnos que aglomeran y representan a un elevado número de naciones unidas por un objetivo común, como el *Himno de los Juegos Olímpicos*, el *Himno a las Naciones Unidas* o el *Himno de Europa*. Los himnos encuentran su función cuando se interpretan o suenan en acontecimientos públicos para representar a un país o a un grupo social concreto y el efecto que se consigue es el de ensalzamiento y refuerzo del sentimiento de pertenencia a este grupo.

Otro elemento que podemos visualizar rápidamente asociado con la escucha de cualquier himno, es la **bandera**. La bandera de un país o de una institución provoca el mismo tipo de identificación con el grupo, pero desde la simbología visual.

1.1. Vamos a profundizar en el conocimiento de algunos de los himnos.

Os proponemos que escuchéis **cinco himnos** de instituciones y países y relacionéis su título y descripción con el número de audio y su bandera. **[Audios n9 al n13]** de la lista de reproducción y al final de esta tabla, otra tabla con las banderas. Solamente debéis completar las columnas de nº de audio y nº de bandera de la primera tabla. Los himnos a descubrir son: *Himno a las Naciones Unidas*, *Himno Olímpico*, *Himno de Europa*, *Himno Nacional de la India*, *Himno Nacional de Ciudad del Vaticano*.

HIMNO	DESCRIPCIÓN	Nº de audio	Nº de Bandera
de Europa	Se trata de un arreglo de la conocidísima Oda a la alegría de Beethoven.		
Olímpico	En los primeros compases se escuchan unas notas repetidas y rápidas, también unos toques del triángulo seguido por unos toques de metal precisos y contundentes. A los pocos compases, entra el gran coro mixto interpretando con ímpetu la letra original escrita en griego.		
a las Naciones Unidas	Se abre de forma enérgica con dos intervalos amplios de octava. Contiene un solo a cargo del oboe. En esta versión no aparece el coro, aunque sí está en la composición original.		
de la India	Se trata de una obra orquestal que se inicia con una sucesión de tres notas por grados conjuntos, como si se tratara del inicio de una escala musical. Es majestuoso y predomina el timbre de los vientos		
Ciudad del Vaticano	Los metales realizan un toque de notas iguales. Pronto entran los golpes de los platos de la percusión y se añaden las cuerdas. Al poco tiempo, entran los vientos madera con una melodía más suave.		

Bandera nº1		Bandera nº4	
Bandera nº2		Bandera nº 5	
Bandera nº3			

solucionario al final de la guía

1.2. A continuación debéis buscar la respuesta a una serie de preguntas relacionadas con cada himno escuchado.

Himno Olímpico

1. ¿Quién fue el compositor?
2. Consigue la letra traducida al castellano y cuenta, con palabras tuyas, de qué habla.
3. ¿En qué otros idiomas se ha traducido esta letra? ¿Por qué crees que ha tenido tantas traducciones?

Himno a las Naciones Unidas

1. ¿Qué son las Naciones Unidas?
2. ¿Quién compuso el himno? ¿Y qué personaje muy relacionado con la ONU hizo el encargo al compositor?
3. ¿En qué ciudad se encuentra su sede? ¿Y sus oficinas principales?
4. ¿Cuándo y dónde se estrenó el Himno a las Naciones Unidas?

Himno de Europa

1. ¿De qué gran sinfonía del compositor forma parte el himno?
2. Investiga sobre la letra. ¿Quién fue el autor?
3. ¿Qué mensaje transmite la letra?

Himno Nacional de la India e Himno Nacional de Ciudad del Vaticano

De los más de 200 países del mundo, hemos escogido estos dos siguiendo un criterio objetivo. Realiza una pequeña investigación y responde a las preguntas:

1. ¿Por qué crees que hemos escogido el Himno Nacional de la India?
2. ¿Y por qué el de Ciudad del Vaticano?
3. ¿En qué continente situarías la India?
4. ¿Y la Ciudad del Vaticano?
5. ¿Cuál es la capital de India?
6. ¿Cuál es la capital de Ciudad del Vaticano?
7. ¡Vamos de viaje! Iremos andando desde Ciudad del Vaticano hasta la capital de India. Busca en una aplicación de mapas de tu ordenador cuántos kilómetros hay de distancia de un punto al otro y cuántas horas tendrías que prever para realizar el viaje.

ACTIVIDAD 2. Músicos y mecenas

2.1. ¿Qué es un mecenas?

Un mecenas es alguien que apoya económicamente a artistas para que puedan desenvolver y promocionar su trabajo. Esta figura no es nueva, sino que existe desde hace muchos siglos y suele estar vinculada con personas que tienen un gran poder adquisitivo. Precisamente, el nombre mecenas proviene de un personaje griego, **Cayo Cilnius Mecenas** (80 a.C.-8 a.C.) quien es considerado uno de los primeros en ejercer esta práctica.

Muchas obras que han pasado a la posteridad, vieron la luz gracias al patrocinio o mecenazgo de estos influyentes personajes. Pero, ¿qué sacaban a cambio de donar parte de sus riquezas a los artistas? La respuesta es simple: reconocimiento social, que su nombre trascendiera a través de los tiempos y se recordara en los años o siglos posteriores. Por eso la mayoría de obras patrocinadas se dedicaban a la persona que las había financiado.

Os ponemos algunos ejemplos de mecenas en la historia del arte.

Una de las familias que más influyó en el mecenazgo de obras en Florencia (Italia), fueron los **Médici**, quienes a lo largo de muchas generaciones, aproximadamente tres siglos, se dedicaron a promover la creación de obras de arte. Lo hacían acogiendo a los grandes artistas de la época en sus múltiples residencias o encargándoles algunas obras de manera particular. Un ejemplo es el de **Lorenzo de Pierfrancesco de Médici** (1463-1503), quien patrocinó la obra más famosa de **Sandro Boticelli** (1445-1510), *La primavera*.

Imagen: La primavera, de Sandro Botticelli, ca. 1477-1478
Fuente: wikimedia commons

Un ejemplo un poco más cercano es el de **María de Hungría** (1505-1558), infanta de España y archiduquesa de Austria. Además de coleccionar numerosas obras de arte, promocionó a uno de los pintores más relevantes del Renacimiento: **Tiziano**. *Carlos V en la batalla de Mühlberg* es una de las obras más famosas que surgieron de esta relación de mecenazgo.

Imagen: Carlos V en la batalla de Mühlberg (1548)
Tiziano Vecellio. Museo del Prado
Fuente: Wikimedia Commons

Un ejemplo temprano es el de **Johann Sebastian Bach** (1685-1759) quien contó con apoyo financiero gracias a los encargos del príncipe **Leopoldo** (1694-1718). A cambio, Bach le dedicó varias cantatas, entre ellas la que os reproducimos aquí, en la portada manuscrita, donde se puede ver (con alguna dificultad) la dedicatoria “Durchlauchster Leopold” (A Su Alteza Serenísimas Leopold).

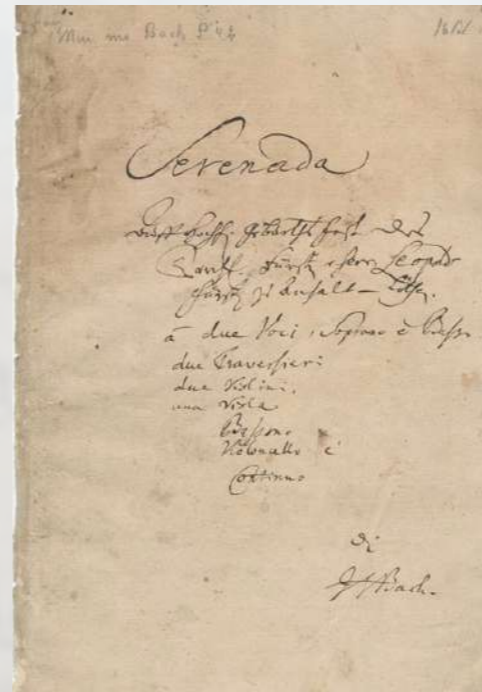

Imagen: portada de la Cantata BWV 173a
Fuente: org/wiki/ Durchlauchster Leopold (Bach Johann Sebastian)

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) es un caso muy particular, porque tuvo diferentes mecenas a lo largo de su vida y su relación era más libre que la de Bach. Beethoven era un artista que tenía mayor control sobre los tiempos de entrega de las obras y también sobre su propia libertad creativa. Beethoven, no obstante, acostumbraba a dedicar las obras sufragadas por sus mecenas. El príncipe austríaco **Carl Alois von Lichnowsky** (1761-1814) fue quizás con quien tuvo una relación más larga y fructífera y de quien recibió, además, una asignación mensual del que consideraba su amigo y protegido.

Imagen: portada de la Sonata nº 8 de Beethoven en la cual se puede leer la dedicatoria a su mecenas, el príncipe Charles de Lichnowsky.
Fuente: Wikimedia Commons

Pero... ¿Hoy en día aún existe la figura del mecenas? Por supuesto que sí. Incluso existe la *Ley del Mecenazgo* que regula la colaboración de particulares y empresas que quieren apoyar económicamente iniciativas culturales y artísticas de interés general, a cambio de beneficios fiscales y de ofrecer una imagen exterior positiva y comprometida con la sociedad.

Una opción que últimamente se ha puesto de moda es el **micromecenazgo** o **crowdfunding**, es decir, una pequeña aportación económica y altruista de multitud de personas particulares, lo que permite reunir grandes cantidades de dinero para aportar a alguna causa en concreto. Tanto la difusión de las iniciativas como la recogida de las aportaciones, se publicita y se organiza a través de plataformas digitales.

2.2. Mecenas de la actualidad

Os proponemos realizar un trabajo en grupo que finalizará con una presentación oral al resto de la clase. Necesitaréis vuestro ordenador. Debéis encontrar un ejemplo real de un músico que haya conseguido hacer realidad su proyecto gracias al micromecenazgo o crowdfunding. Para ello, debéis seguir los siguientes pasos:

1. Buscad la plataforma VERKAMI.COM.
2. Entrad en el menú DESCUBRE PROYECTOS y, en la pestaña de Categoría- Todas las categorías, buscad la de MÚSICA. Fijáos en el banner que anuncia: 4.047 proyectos en música. Debajo, podéis seleccionar el estilo musical con el queréis trabajar.
3. Una vez dentro del estilo escogido, debéis seleccionar un proyecto que se haya conseguido. Lo sabréis porque la información consta en la portada del proyecto. ¡Atención: no puede haber proyectos repetidos!
4. A partir de aquí, debéis rellenar una ficha como la que os ponemos de ejemplo. Un requisito indispensable es que tendréis que mostrar un vídeo o audio del músico escogido, o sea que previamente tendréis que investigar un poco para encontrarlo.

ESTILO	Jazz
NOMBRE DEL PROYECTO	Quén soy- Estela Julia
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	Lanzamiento de un disco debut
PROPUESTA DE RECAUDACIÓN	5000€
APORTACIONES	70
DINERO CONSEGUIDO	5000€
ENLACE A UNA OBRA DE LA ARTISTA	https://youtu.be/-qtPomX_9KQ?si=yPHC4P58c0bPdsYq

5. Ahora es el turno de la presentación oral en clase. Debéis exponer los datos de la ficha y, sobre todo, mostrar el vídeo o audio para escuchar la creación de vuestro músico o grupo.

SOLUCIONARIO

Actividad 1

HIMNO	DESCRIPCIÓN	Nº de audio	Nº de Bandera
de Europa	Se trata de un arreglo de la conocidísima Oda a la alegría de Beethoven.	4	5
Olímpico	En los primeros compases se escuchan unas notas repetidas y rápidas, también unos toques del triángulo seguido por unos toques de metal precisos y contundentes. A los pocos compases, entra el gran coro mixto interpretando con ímpetu la letra original escrita en griego.	2	1
de las Naciones Unidas	Se abre de forma enérgica con dos intervalos amplios de octava. Contiene un solo a cargo del oboe. En esta versión no aparece el coro, aunque sí está en la composición original.	3	3
de la India	Se trata de una obra orquestal que se inicia con una sucesión de tres notas por grados conjuntos, como si se tratara del inicio de una escala musical. Es majestuoso y predomina el timbre de los vientos	5	4
Ciudad del Vaticano	Los metales realizan un toque de notas iguales. Pronto entran los golpes de los platos de la percusión y se añaden las cuerdas. Al poco tiempo, entran los vientos madera con una melodía más suave.	6	2

DESCUBRE 01

AUGUSTA HOLMÈS

La nuit et l'amour

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI

Sinfonía núm. 4 en Fa menor, op. 36

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**ORQUESTA
Y CORO** NACIONALES
DE ESPAÑA

Descubre OCNE