

LUNES, 17 DE ENERO DE 2022, 10,30 H
AUDITORIO DEL CENTRO BOTÍN

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º Y 6º EP

OBRAS DE:

L. v. Beethoven, Robert Schumann
y Franz Listz

INTÉRPRETE:

ALEKSANDR KLIUCHKO, piano

**FICHA DIDÁCTICA Y PRESENTACIÓN
DEL CONCIERTO:**

ESTEBAN SANZ VÉLEZ

EMOCIONANTE PIANO ROMÁNTICO

El piano es, desde un punto de vista histórico, uno de los instrumentos más relevantes. La gran mayoría de los más influyentes compositores han escrito grandes obras para este instrumento desde que surgiera en el siglo XVIII, como la cristalización de una máquina perfecta para hacer música expresando emociones, a partir de sus antecedentes, el clavecín y el clavicordio. Porque es esa, quizá, la característica principal del piano: su gran capacidad expresiva, que le permite producir sonidos entre los dos extremos de un amplio rango, desde el gran volumen y máximo brillo hasta el tono más extremadamente dulce. El concierto de hoy nos mostrará, como siempre en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de todos los asistentes, una panorámica de la escritura para piano a lo largo de todo el siglo XIX, es decir, el siglo romántico, precisamente la época que más ha profundizado en la exploración de los mil matices afectivos de este incomparable instrumento.

DATOS DEL CONCIERTO

PARA EL DOCENTE

PROGRAMA:

El concierto didáctico en el Centro Botín constará de una selección de las siguientes obras o movimientos que se podrán presentar de manera parcial y alterado su orden:

Un piano romántico de principio a fin

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Sonata núm. 31 en La bemol mayor, op. 110 (1821) (22'')

Franz Liszt (1811-1886)

Vals oublié n.1, S215/1 (1881) (3')

Vals Mefisto n.1, S 514 (1859/62) (12')

Robert Schumann (1810-1856)

Estudios sinfónicos, op.13 (1834/35) (28')

LAS OBRAS:

Raudales románticos del siglo XIX (Extracto de las notas al programa del concierto para público general)

Beethoven inició el siglo XIX con propuestas románticas irresistibles, como la Sonata op. 110, penúltima de las 32 sonatas que compuso el genial compositor el año 1821: magistral obra culminada con un trágico “lamento arioso” y una Fuga crepuscular. Liszt irá cerrando el siglo con una serie de Valses olvidados (Forgotten Walzer), entre los que destaca el número 1, también de tono crepuscular, compuesto el año 1881 (Liszt moriría 5 años más tarde), aunque unos años antes (1859/1862) ya nos había legado el primero de los cuatro famosos vals dedicados a la figura de “Mefisto”, glosando un episodio del Fausto de Nicolás Lenau (1802/1850), como exponente del pianismo romántico por antonomasia. Entre Beethoven y Liszt, el pianista ruso Kliuchko nos brinda uno de los modelos sobresalientes del primer romanticismo de Robert Schumann: sus Estudios sinfónicos op. 13 de 1835, es decir, cuando el joven Schumann contaba con 25 años de edad. Romanticismo a raudales nacidos de un tema para flauta compuesto por el barón von Fricken, que Schumann desarrolla en diez variaciones de carácter orquestal.

DATOS DEL CONCIERTO

PARA EL DOCENTE

EL INTÉRPRETE:

Aleksandr Kliuchko (Saransk (Rusia) 2000). Estudios en la Escuela Estatal de Música de Moscú con S. Arsibashev y en la Ecole Normale de Musique de Paris con la profesora R. Shereshevskaya, y clases magistrales con D. Bashkirov y P. Giacometti. Primeros Premios en el Festival Piano Passion (Kazajistán, 2016) y en el Concurso Internacional de Piano Île-de-France, 2018); II Premio (Concurso María Canals, Barcelona, 2019) y el año 2018 III Premio en el XIX Concurso Internacional de Piano de Santander. Aleksandr ha actuado en grandes salas de concierto: Conservatorio Tchaikovsky, Teatro Bolshoi de Moscú, Academic Philharmonia de San Petersburgo, Sala Cortot de París, Auditorio Nacional de Madrid, entre otros. En su haber tiene la actuación con grandes orquestas, como la Filarmónica Nacional Rusa, Filarmónica Académica de Rostov, Sinfónica de la Ópera de Astana, Sinfónica Nacional en Santo Domingo, Sinfónica de RTVE en Madrid bajo la dirección del Maestro Gómez Martínez.

PALABRAS CLAVE:

Piano / Beethoven / Schumann / Liszt / Sonata / Vals / Estudio

AUDIOS PARA LAS ACTIVIDADES:

MÚSICA 1. BEETHOVEN - Sonata núm. 31 en La bemol mayor, op. 110. 1. Moderato cantabile molto espressivo 0:00

MÚSICA 2. SCHUMANN -Estudios sinfónicos, op. 13. Etüde III: Vivace 05:28

MÚSICA 3. LISZT -Vals oublié n.1, S215/1

MÚSICA 4. BEETHOVEN -Sonata núm. 31 en La bemol mayor, op. 110. 5. Fuga (Allegro ma non troppo) 12:55

MÚSICA 5. LISZT -Vals Mefisto n.1, S 514 (Hasta el minuto 11:30. Luego se repite la misma obra dos veces más por otros intérpretes)

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

DINÁMICAS ESTÁNDAR
5º - 6º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Antes y después del concierto incidiremos, sobre todo, en:
IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, EMPATÍA, HABILIDADES DE INTERACCIÓN, CREATIVIDAD.
Para el momento del concierto, en:
IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, AUTOCONTROL Y HABILIDADES SOCIALES.

A ANTES DEL CONCIERTO

Estimula el interés del alumnado por la experiencia que viviremos en el concierto para escolares en el Centro Botín, organizado expresamente para ellos por la Fundación Botín / *Educación Responsable*.

UTILIZA

Músicas 1, 2 y 3 de la sección inicial, así como otras a elegir libremente entre el resto del programa, y la ficha del ANEXO 1 de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

Proporcionar algunos datos sobre el contexto y los contenidos pero, sobre todo, abrir distintas vías estimulantes y placenteras de acercamiento a este concierto será la mejor manera de conseguir que la experiencia en el Centro Botín resulte significativa para nuestro alumnado.

- (Audición). Sin dar ningún dato (ni mostrar la imagen en caso de que el video disponga de ella), se escuchan los fragmentos iniciales de las **Músicas 1, 2 y 3** (entre uno y dos minutos de cada una). Cada alumno/a dispone de la ficha que se encontrará en el ANEXO 1. Dicha ficha incluye una serie de imágenes, otras de versos y otra de palabras, que denominamos emocionales, así como una tabla a cumplimentar. Se trata de que cada cual, a medida que van sonando los inicios de cada música, elija una imagen, un verso y una palabra que le parezca que se relacionan mejor con lo que está oyendo en cada momento y lo anote en dicha tabla.

Imágenes

Palabras emocionales

Los ruidos son aire y van al aire
Los ruidos son agua y van al mar...
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Por el campo tranquilo de septiembre,
del viento arrastra alguna hoja...
(Luis Cernuda)

Se agrietó la palma.
Se espantó el toro.
Por el mar, fue al Sur.
Creyeron al tigre era agua...
(Julian Albert)

Audición

Minutos	Imagen (indica "imagen", "sonido" ...)	Verso (indica nombre del poeta)	Palabra emocional (escribe la palabra)
1'			
2'			
3'			
4'			

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

2. (Puesta en común)

- ¿Te ha resultado interesante la experiencia? ¿Por qué?
- ¿Hemos coincidido muchos en las mismas elecciones de imágenes gráficas para cada fragmento de música? ¿Y en los versos? ¿Y en las palabras emocionales? ¿Cuántos? ¿A qué puede deberse?
- ¿Quizá ha habido algún fragmento de música para el que no hemos encontrado entre las opciones que se nos ofrecían la imagen que hubiéramos querido (o el verso, o la palabra emocional)? ¿Por qué?
- ¿Crees que si no hubieras dispuesto de ficha donde elegir imágenes, versos y palabras, aun así hubieran venido a tu mente estas y otras asociaciones de este tipo al escuchar estas músicas?

3. (Audición y debate). Volvamos a oír la **Música 1, 2 y 3** (Si es el caso, ahora puede ir con imagen) para después plantear:

- ¿Nos resultaba familiar o lejana esta música? ¿Por qué?
 - ¿De qué época aproximada podría ser esa música? ¿Por qué?
 - ¿Qué instrumento/instrumentos estaban sonando?
4. El profesor/a da unas nociones sobre el concierto al que se asistirá en el Centro Botín. Según su criterio introduce autores, títulos, quizá algo sobre el instrumento/instrumentos, alternando todo con una explicación sobre el propio Centro Botín y la experiencia que viviremos.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

ANTES DEL CONCIERTO

B Facilita al alumnado vías de acercamiento socioemocional a la música de nuestro concierto, estimulando su capacidad de análisis al mismo tiempo que su creatividad.

UTILIZA

Músicas 4 y 5 de la sección inicial de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

La música apela a nuestra sensibilidad más sutil y profunda. Cada uno de nosotros puede sentir y también visualizar y expresar de diferentes maneras lo que le hace sentir una música determinada...

En la actividad anterior tuvimos que adaptar nuestra sensibilidad, nuestra manera de sentir esos 3 fragmentos musicales pertenecientes al programa de nuestro concierto, a unos materiales dados (imágenes, versos, palabras emocionales...). Ahora, por el contrario, debemos crear con total libertad un texto, realizar un dibujo o diseño, describir un paisaje y ejecutar un movimiento corporal que recoja de algún modo nuestra manera de sentir cada uno de los dos “mundos expresivos” que reflejan las **Músicas 4 y 5**.

1. (Audición). Sin explicación alguna, se escucha con atención el arranque de las **Músicas 4 (A) y 5 (B)**.

2. Tras la audición solo comentamos que vamos a denominar A a la **Música 4** y B a la **Música 5**. Teniendo esto claro todos, volveremos a escuchar varias veces ambos fragmentos pero ahora solo los 30 segundos iniciales de cada uno, aproximadamente. Con cada audición cada alumno deberá, por orden:

- Escribir dos breves textos que de algún modo tengan relación uno con A y otro con B. (Puede ser un pequeño relato, o un texto poético, o bien descriptivo... Lo que quiera cada cual).
- Realizar un dibujo en relación con A y otro con B (Puede ser un dibujo de tipo figurativo pero también un diseño libre de cualquier tipo, por ejemplo a base de manchas de color, de rayas, etc.).
- Describir un paisaje o escena que concuerde de algún modo con A y otro con B (Sólo a título de ejemplo, algo del estilo de “una playa en un día muy soleado y de mucho calor...”).
- Con elementos de percusión corporal (palmas, chasquidos, frote de una mano sobre la ropa, siseo... Lo que se quiera) “traducir” el pasaje A y luego el pasaje B.
- Por último, realizar determinados movimientos corporales que de algún modo reflejen para el alumno la expresión característica de A y la de B.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

3. (Puesta en común) Se repasa (comenta, analiza, discute, matiza...) lo que ha realizado cada cual en el punto anterior, subrayando aspectos emocionales de la música y de la propia actividad. (Los estados emocionales de cada cual en cada momento; lo que para cada cual expresan A y B desde un punto de vista emocional; si coincidimos o no todos en identificar las mismas emociones; si hemos realizado dibujos o textos o movimientos similares o no la mayoría, etc. Una vez visto todo ello ¿qué conclusiones podemos extraer de la experiencia?

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

DESPUÉS DEL CONCIERTO

C Cierra de manera creativa y a ser posible colaborativa la experiencia en torno a este concierto.

UTILIZA

Músicas 1 a 5 de la sección inicial y la imagen del ANEXO 2 de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

Todos podemos expresar sin palabras y sin pensar en nada, solo a través de impresiones plásticas espontáneas, lo que nos transmite y hace sentir una música...

Tras nuestra audición en vivo en el Centro Botín, concluiremos la experiencia en torno a este concierto volviendo sobre una cualquiera de las **Músicas 1 a 5** utilizadas antes. Se trata ahora a “colorear” una audición. Nos explicamos: De la misma forma que podemos tomar una imagen (la foto de un cuadro, un paisaje...) y transformarla de manera artística (“intervenirla” lo llaman los artistas) aplicando manchas de color, trazos, implantando huellas dactilares, o cualquier otra cosa que se nos ocurra, proponemos aquí tomar una de los mencionados fragmentos musicales y hacer eso mismo pero mediante sonidos.

1. Se elige entre todos una de las **Músicas 1 a 5** utilizadas antes y se oye con atención, una sola vez, la pieza elegida.
2. Ahora, en una segunda audición de esa misma música, pero en este caso como música de fondo, cada alumno “interviene” (colorea, mancha, raya, raspa...) la ficha del ANEXO 2 (Ver) a su gusto pero siempre intentando dejarse llevar por la música.
3. Terminada la audición y las intervenciones sobre las fichas, comentamos entre todos lo que nos parece la pieza escuchada e intentamos identificar el registro o registros emocionales que parece querer compartir con nosotros esta música y, más en concreto, las emociones y cambios o transiciones emocionales que pueda contener.
4. Llega ahora el momento de la “intervención sonora”. Formamos un semicírculo con el alumnado. Cada cual tendrá su instrumento (pequeña percusión, etc.). De la misma manera que hemos intervenido (coloreado, etc.) la lámina del paso 3, ahora, mientras se oye de nuevo el audio con la **Música** que nos ocupa, iremos entre todos interviniendo mediante nuestros instrumentos (“coloreando con sonidos”) dicha música.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

Algunas RECOMENDACIONES:

- Muy importante que nos escuchemos todo el tiempo entre todos.
- “Menos es más”, es decir, no debes tocar a lo loco tu instrumento sino **aportar** pequeños detalles siempre en función de lo que está sonando por una parte en el audio y, por otra, en sonido real producido por los compañeros.
- No se trata tanto de seguir un ritmo (que también puede ser una opción en algún momento dado) como de **superponer** aquí y allá pequeños detalles de color a la música que está sonando en el audio.
- Podemos grabar en audio o video nuestra intervención para luego oír y comentar entre todos el resultado.

5. Otras dinámicas musicales posibles para completar la experiencia:

- a. Un alumno/a hace de director/a y, a medida que suena el audio, va pidiendo a los diferentes instrumentos/alumnos lo que quiera. (Va señalando a quien quiera e indicando el momento en que desea que este dé un toque a su instrumento, incluyendo en la señal si más fuerte, más suave...).
- b. Un solo alumno/a, con diversos instrumentos a su disposición, colorea la música del audio. Los demás escuchan el resultado.
- c. Lo mismo pero por equipos de tamaño reducido (Es decir, unos pocos alumnos, cada integrante con distintos instrumentos a su alcance, mientras el resto de la clase observa y escucha).
- d. ¿Alguna otra posibilidad que se os ocurra a vosotros?

ANEXO 1

(ACTIVIDAD A/1)

Palabras emocionales

Placidez	Ira	Decepción	Sonrisa	Tranquilo
inquietud	Arrebato	Soledad	Unión	Afectuoso
			Dolor	nervios

Los suspiros son aire y van al aire
Las lágrimas son agua y van al mar...
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir...
(Gabriela Mistral)

Versos

Del abismo se levanta
la queja amarga y sonora...
(Rubén Darío)

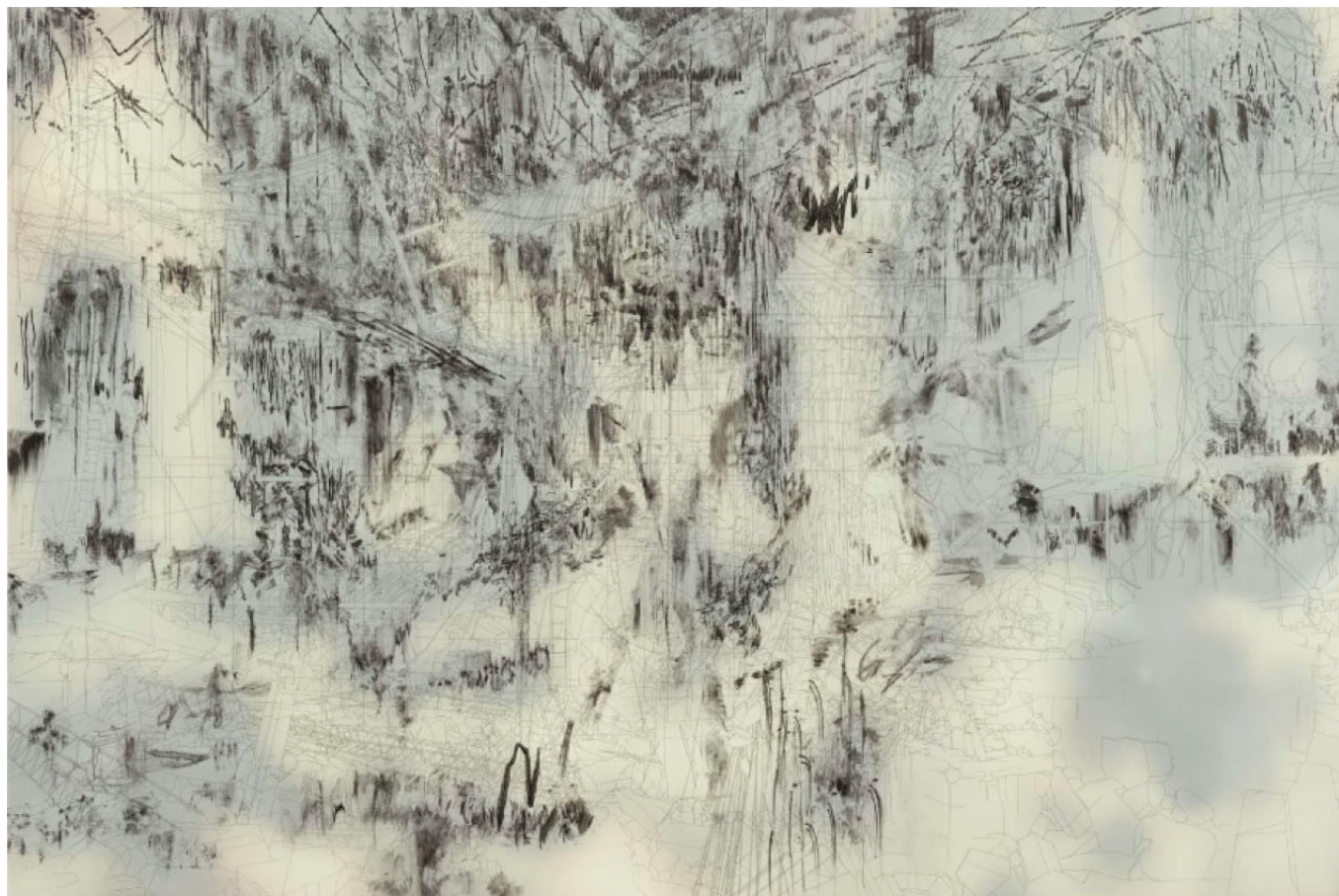
Por el campo tranquilo de septiembre,
del álamo amarillo alguna hoja...
(Luis Cernuda)

Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua...
(Rafael Alberti)

Audición			
Movimiento	Imagen (indicar "manos", "bosque"...)	Verso (indicar nombre del poeta)	Palabra emocional (escribir la palabra)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			

ANEXO 2

(ACTIVIDAD C/2)

CHIMERA, 2013
Tinta y acrílico sobre lienzo/ Ink and acryliv on canvas
243,8 x 365,8 cm.

CONCIERTO
EDUCATIVO

ER
EDUCACIÓN
RESPONSABLE

FUNDACIÓN
BOTÍN