

Cumbres del piano de los ss. XIX y XX

Ficha didáctica

Concierto de *Educación Responsable*

Curso 2020-2021

Lunes, 22 de marzo de 2021, a las 10,30 h

Auditorio del Centro Botín

Dirigido a alumnos de 5º y 6º EP

Obras de
L. v. Beethoven,
C. Debussy
S. Rachmaninov

Intérprete

Nicolai Lugansky
piano

El máximo esplendor del gran pianismo universal, con dos de las tres últimas sonatas para piano (op. 109 y 111) de Beethoven, compuestas entre 1820 y 1822, es decir, cuando el apasionamiento romántico y la perfección técnica elevaba su música a la categoría de lo "sublime", escoltadas por las no menos magistrales *Estampas* de Debussy, escritas en plena Belle époque (1903), y los monumentales *Estudios* que el ruso Rachmaninov subtítulo "cuadros" (*Études-Tableaux*) y que nos sumergen en un mundo mágico. Siempre en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de todos los asistentes.

Ficha didáctica y presentación del concierto
Esteban Sanz Vélez

Esta Ficha didáctica se divide en dos partes: DATOS SOBRE EL CONCIERTO, con información del evento programado para público general en el Centro Botín, en la tarde del mismo día que nuestra sesión para escolares, y AYUDA PARA LA PREPARACIÓN, con dinámicas a realizar con el alumnado en el aula, antes y después de la sesión en el Auditorio.

Esta segunda sección plantea unas dinámicas tipo, es decir, sencillas propuestas estándar que son solo una guía y apoyo para el docente, quien deberá adaptarlas y completarlas a su gusto sin perder nunca de vista el objetivo principal acorde con Educación Responsable: **promover a través de las experiencias musicales el desarrollo emocional, social y creativo del alumnado.**

DATOS SOBRE EL 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:

- Ludwig v. Beethoven (1770-1827)
  - Sonata 30 en mi mayor op. 109
  - Sonata 32 en do menor op. 111
- Claude Debussy – Estampes
- Sergéi Rachmaninov – Études – Tableaux (selección)

Las obras

Monumentos pianísticos de los siglos XIX y XX (Extracto de las notas al programa del concierto para público general)

La enorme calidad pianística que atesora el ruso Nikolai Lugansky le permite abordar con el máximo esplendor el gran pianismo universal de Beethoven con dos de sus tres últimas sonatas para piano (op. 109 y 111) compuestas entre los años 1820 y 1822, es decir, cuando el apasionamiento romántico elevaba el discurso musical a la categoría de lo "sublime".

El romanticismo beethoveniano se une al simbolismo francés de Claude Debussy con las filigranas de sus Estampas compuestas al inicio del siglo XX (1903) en plena Belle époque, culminando el programa con los monumentales Estudios que el compositor ruso Rachmaninov subtitula "cuadros" (Études-Tableaux) en una selección cuya expresividad pictórica se funde con la musical para sumergirnos en un mundo mágico.

Será, sin duda, una velada fascinante la que nos brindará Nicolai Lugansky, pianista excepcional que a su juventud une la madurez de los más grandes virtuosos que impregnan de magia las salas más importantes del mundo.

El intérprete

Nikolai Lugansky es un pianista que combina elegancia y gracia con un poderoso virtuosismo, una verdadera encarnación de la tradición rusa en el escenario clásico internacional. Reconocido como un maestro del repertorio romántico ruso y tardío, Lugansky es famoso por sus interpretaciones de Rachmaninov, Prokofiev, Chopin y Debussy. Trabaja regularmente con directores de alto nivel como Y. Temirkanov, K. Nagano, M. Pletnev, G. Noseda y V. Jurowski. Los conciertos más destacados de la temporada 2019/20 incluyen actuaciones con la Filarmónica de Seúl, Filarmónica de Londres, Sinfónica Nacional de Washington, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de la

Radio de Suecia, Nacional de Bélgica y Filarmónica de Radio Francia.

Recitalista habitual en todo el mundo, Lugansky se presenta esta temporada en el Concertgebouw de Amsterdam, Wiener Konzerthaus, Tonhalle de Zurich, Zaryadye de Moscú, Théâtre des Champs-Élysées de París y Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa y gira por EE.UU, incluyendo una actuación en Chicago, y recitales en Florencia y Roma, así como numerosas actuaciones en Rusia. Actúa regularmente en el Festival La Roque-d'Anthéron en Francia.

En junio de 2019 Nikolai Lugansky recibió el Premio Nacional de Literatura y Arte de la Federación Rusa, por su contribución al desarrollo y avance de la cultura musical clásica rusa e internacional en los últimos 20 años.

Palabras clave: Romanticismo / Impresionismo / Piano / Beethoven / Debussy / Rachmaninov

Audios para las actividades

Música 1 Beethoven – Sonata op. 109, nº 30. ([I - Vivace](#))

Música 2 Debussy – *Estampes* ([nº 1 Pagodes](#))

Música 3 Rachmaninov – *Études – Tableaux* op. 39

Música 4 Beethoven – Sonata op. 111, nº 32. ([II - Theme and Variations](#))

Música 5 Debussy – *Estampes* ([nº 3 Jardins sous la pluie](#))

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.

Dinámicas estándar
 5º – 6º de Educación primaria

ANTES DEL CONCIERTO

A

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.

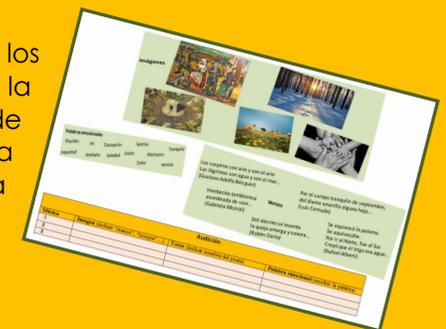
Utiliza

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.

- 1) (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.
- 2) (Puesta en común)
  - a. ¿Te ha resultado interesante la experiencia? ¿Por qué?
  - b. ¿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?
  - c. ¿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?
  - d. ¿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 una de las **Música 1, 2 y 3** (Si es el caso, ahora puede ir con imagen) para después plantear:

- a. ¿Nos resultaba familiar o lejana esta música? ¿Por qué?
  - b. ¿De qué época aproximada podría ser esa música? ¿Por qué?
  - c. ¿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.

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:
  - a. 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).
  - b. 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.).
  - c. 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...”).
  - d. 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.

e. Por último, realizar determinados movimientos corporales que de algún modo reflejen para el alumno la expresión característica de A y la de B.

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?)

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.

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?

Imágenes

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			
Música	Imagen (indicar "manos", "bosque"...)	Verso (indicar nombre del poeta)	Palabra emocional (escribir la palabra)
1			
2			
3			

ANEXO 2

CHIMERA, 2013 (Julie Mehretu)
Tinta y acrílico sobre lienzo/ Ink and acrylic on canvas
243.8 x 365.8 cm
Pinault Collection