

El Real Junior 2017- 2018
Un puente a la imaginación

La cara oculta del piano

Secretos y misterios del piano a la caída de la tarde

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha artística	4
Sobre el concierto	4
Estructura del concierto	5

CONTENIDOS

Los compositores y sus músicas	
Juegos de parejas	6
Las músicas y sus versiones	8
Los intérpretes	
Mariana Gurkova	10
Fernando Palacios	10
La cara oculta y el piano	
La cara oculta de la luna	11
Otras caras ocultas	11
La cara oculta del piano	12
Su majestad, el piano	13

ACTIVIDADES

¿Quién es quién?	14
Los vientos del Oeste	15
Los grandes virtuosos	16
Los pájaros	17
Sobre el piano	18
Escuchar, entonar y tocar	20

ANEXO

¿Por qué...?	22
Abecedarios musicales	24
Scott Joplin: <i>Pine Apple rag</i>	26

INTRODUCCIÓN

Preludio

La “Sala de Ensayos de Orquesta” del Teatro Real tiene una acústica perfecta y un espectacular ventanal con vistas a la Plaza de Isabel II; un lugar único para escuchar música a la caída de la tarde, mientras se encienden las farolas de Madrid. El repertorio de este recital gravita entre Bach y Keith Jarrett. Una velada en penumbra, con un piano que nos muestra sus dos caras, y una narración que ayudarán a revivir en nuestros oídos las músicas que permanecen ocultas en su teclado.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de sus alumnos para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los jóvenes esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo *La cara oculta del piano*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre la música, intérpretes e historias; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Recomendamos consultar las guías de los conciertos *Los Nocturnos de Chopin* y *Claros de luna*, que produjo el Teatro Real en las temporadas 2014-15 y 2016-17

<http://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/>

Ficha artística

Guión y presentación
FERNANDO PALACIOS

Música
GERSHWIN, RACHMANINOV, ROBERT y CLARA SCHUMANN, DEBUSSY, RAVEL,
LISZT, CHOPIN, MESSIAEN, POULENC, CHICK COREA, KEITH JARRETT, JOPLIN,
LECUONA, BARTÓK y PROKOFIEV

Piano
MARIANA GURKOVA

Duración: 70 minutos
Un espectáculo para todos los públicos a partir de 12 años.

Lugar: Sala de Orquesta (Teatro Real)

Sobre el concierto

Hace tres años dedicamos un concierto a los "Nocturnos de Chopin", y fue el mismo público quien nos pidió que siguiéramos en esta línea. Volvimos el año pasado al mismo lugar para ofrecer "Claros de luna", con algunas de las mejores músicas para piano que ha inspirado "ese ojo de la noche". Este año insistimos con "La cara oculta del piano"

Al igual que la luna, el piano tiene dos caras. Una es luminosa y arrasadora, portadora de diversiones, bailes y juegos. La otra es más siniestra: en las profundidades de sus resonancias se refugian las almas solitarias que lanzan sus mensajes cifrados; en esa cara oculta se alcanzan éxtasis, se refugian pájaros exóticos y se libran cruentas batallas. Y como una cara no

existe sin la otra, en la chispa de esa dualidad surge este concierto, donde confrontaremos la sutileza de Chopin con el desparpajo de Liszt, las atmósferas de Debussy con el exotismo de Ravel, imaginaremos a Joplin de la mano de Lecuona, a Chick Corea cabalgando junto a Keith Jarrett, Rachmaninov con Gershwin, Prokofiev con Bartók... Mientras, veremos llegar la noche tras los ventanales de la sala de orquesta.

Estructura del concierto

1 La cara oculta

GERSHWIN	<i>Preludio nº 1 si b M</i>	1:45
RACHMANINOV	<i>2ª Sonata, si b m, 1º mov. (frag.)</i>	4:00

2 Juegos familiares

R. SCHUMANN	<i>Sonata op. 22, 1º mov (frag.)</i>	1:30
CL. SCHUMANN	<i>Impromptu en Mi M.</i>	2:25

3 Los vientos del Oeste

DEBUSSY	<i>Preludio: Lo que vio el viento del Oeste</i>	3:40
RAVEL	<i>Sonatina 3º mov.</i>	3:50

4 Salón romántico

LISZT	<i>Vals Mephisto nº 1 (frag.)</i>	3:00
CHOPIN	<i>Vals op. 64 nº 1</i>	1:50

5 Los pájaros

MESSIAEN	<i>L' Alouette de champs</i>	2:20
POULENC	<i>Trois pieces: Toccata</i>	2:20

6 Albúm de músicas ocultas

VARIOS	<i>Albúm de músicas ocultas</i>	3:00
C. COREA	<i>Canciones para niños nº 6</i>	2:40
K. JARRETT	<i>Concierto de Colonia (frag.)</i>	3:00

7 Del ragtime al danzón

S. JOPLIN	<i>Pine Apple Rag</i>	3:45
E. LECUONA	<i>La Comparsa</i>	2:00

8 Las dos caras

BARTÓK	<i>Danza en ritmo búlgaro nº 5</i>	1:15
PROKOFIEV	<i>Sonata nº 7, 3º mov.</i>	3:40

CONTENIDOS

Los compositores y sus músicas

Juegos de parejas

En este recital hemos ordenado el repertorio a partir de un juego en el que emparejamos a compositores que, de una manera u otra, tienen algo que ver. Queremos que, con las parejas seleccionadas, investiguemos las caras más luminosas y siniestras del piano. En unos casos se enfrentarán, en otros se complementarán, y en no pocos cabalgarán juntos.

Comenzamos con una pareja que coincidieron en Estados Unidos a principios del s. XX: por una parte, tenemos al americano **Gershwin**, hijo de emigrantes rusos, quien incorporó las músicas de jazz y de raíz africana al repertorio clásico; por otra al ruso **Rachmaninov**, que salió huyendo de Rusia con la revolución soviética, llevando su tardo-romanticismo al mundo entero.

Les sigue un célebre matrimonio romántico: **Robert** y **Clara Schumann**. Ambos nos muestran la bipolaridad de su arte: el soñador "Eusebius" frente al fogoso "Florestán", el apasionado y alucinado Robert, junto a la sosegada y perfecta Clara. Lo complejo y espinoso frente a lo risueño y fascinante.

En el tercer capítulo de nuestro recital recibimos a dos tipos de vientos: los apacibles que transportan nubes amistosas, frente a huracanes espantosos y destructores. Así es nuestra pareja francesa especializada en vientos: **Debussy** y **Ravel**. Los dos nos ofrecen las diferentes caras del viento del Oeste.

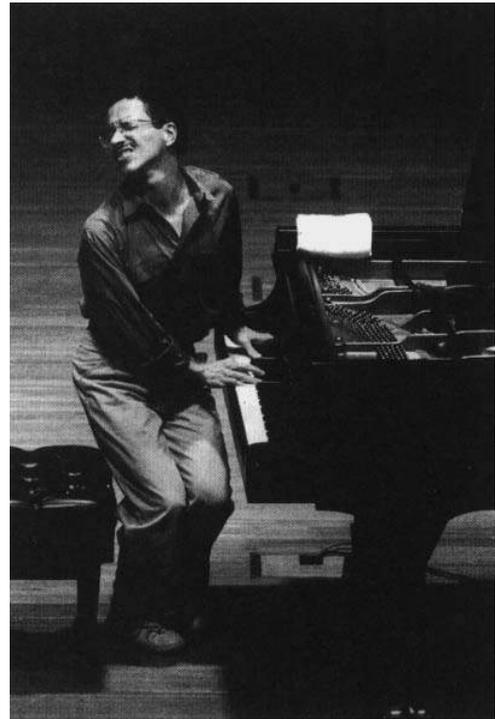
Nos situamos en las primeras décadas del Siglo XIX, y hemos invitado a nuestro Salón Romántico a los dos pianistas más extraordinarios del momento para que nos interpreten cada uno un vals. Por un lado, la aparición del Mefisto de **Liszt**, con su cara roja y capa negra; por el otro, el perrillo de **Chopin**, que no deja de dar vueltas buscando su rabo

Para meternos en una jaula de pájaros, contamos con la presencia de otros dos músicos franceses. El primero es **Messiaen**, un compositor y ornitólogo serio y meditativo que estuvo toda su vida componiendo música inspirada en el canto de los pájaros. Su pareja es **Poulenc**, un pianista sonriente y jovial al que le gusta mostrar siempre su mejor cara.

Cuentan que, en otro tiempo, un pajarillo encandiló con su canto a un fraile en un monasterio de Galicia y lo tuvo hipnotizado dos siglos. Porque estas músicas ocultas producen una desconexión con la realidad para entrar en una plenitud y lucidez de gran intensidad. Dos pianistas de la actualidad consiguen ese estado de éxtasis cuando tocan e hipnotizan al público: **Chick Corea** y **Keith Jarrett**. Los dos navegan por la cara oculta del piano contemporáneo.

Uno es negro y el otro blanco. Uno de Estados Unidos, el otro de Cuba. Los dos son pianistas, los dos de hace un siglo, y hacen músicas muy diferentes. Ambos se hacen famosos componiendo y tocando música de baile que mueven las caderas, aunque acaban interpretándose en salas de concierto. El negro, **Scott Joplin**, hace una música que gusta mucho a los blancos; el blanco, **Ernesto Lecuona**, una música que gusta mucho a los negros, porque tiene sus ritmos. Los dos son los mejores “entretenedores” y animadores de las fiestas de comienzos del siglo XX.

Cada medalla tiene dos caras: la bella y la siniestra. En principio no podemos ver las dos caras a la vez, pero en el arte, sí lo podemos hacer. Las dos caras de nuestra última moneda son de un húngaro y un ruso. Dos casos absolutamente contrarios: el húngaro **Bartók** (se instaló en EE.UU a causa de la persecución nazi), con su danza brutal, incorpora el piano al delirio rítmico; **Prokofiev** (retornó a Rusia después de sus viajes por Europa), con su sonata de guerra, lo destruye.

Después de la batalla, el piano cerrará sus tapas, bajará su oreja y se irá a dormir, hasta que otro pianista lo despierte para mostrar sus dos caras.

Las músicas y sus versiones

Os propongo estos videos de YouTube con las músicas del concierto.

- 1 GERSHWIN**
Krystian Zimerman
Tutorial
4 manos
Preludio nº 1 si b M
https://www.youtube.com/watch?v=3_pfl1k_DjQ
<https://www.youtube.com/watch?v=z5PRkAjlD7A>
<https://www.youtube.com/watch?v=WGlclunw0Q>
- 2 RACHMANINOV**
Yuja Wang
Kasparas Uinskas
Partitura
2ª Sonata, si b m, 1º mov
<https://www.youtube.com/watch?v=gzwoLhYvgMs>
<https://www.youtube.com/watch?v=ov1bQb38OFE>
<https://www.youtube.com/watch?v=XRreYEJS1WY>
- 3 R. SCHUMANN**
Marco Vergini
Partitura
Sonata op. 22, 1º mov
<https://www.youtube.com/watch?v=ulwxslDyp7o>
<https://www.youtube.com/watch?v=Afxr6pWwejk>
- 4 C. SCHUMANN**
Jozef de Beenhouwer
Impromptu en Mi M
<https://www.youtube.com/watch?v=t9J9LyH0v2o>
- 5 DEBUSSY**
A. B. Michelangeli
Sviatoslav Richter
Partitura
Preludio: Lo que vio el viento del Oeste
<https://www.youtube.com/watch?v=deR7Je457aw>
<https://www.youtube.com/watch?v=zwfJSPyRw2M>
<https://www.youtube.com/watch?v=rybgaafCL-0>
- 6 RAVEL**
Nico de Napolí
Partitura
Sonatina 3º mov.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZiYLFg8JUW0>
<https://www.youtube.com/watch?v=jAerHOMBcB0>
- 7 LISZT**
Kathia Buniatishvili
Partitura
Orquesta
Vals Mephisto nº 1
https://www.youtube.com/watch?v=wyv_wdebSQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Um1OmSQi_P4
<https://www.youtube.com/watch?v=NzUnML7SLJg>
- 8 CHOPIN**
Anna Fedorova
Barenboim
Evgeny Kissin
Vals op. 64 nº 1
<https://www.youtube.com/watch?v=Kz5MfEqxcKc>
<https://www.youtube.com/watch?v=1xjg52-58A0>
<https://www.youtube.com/watch?v=ShRFzj4YAAA>
- 9 MESSIAEN**
La Alondra
Mikhail Bereznev
Partitura
L' Alouette de champs
https://www.youtube.com/watch?v=KuHyD_PK1w8
<https://www.youtube.com/watch?v=4LqXHmXJgA>
<https://www.youtube.com/watch?v=UIAULQP4x98>
- 10 POULENC**
Chic-Hsuan Wang
Partitura
Trois pieces: Toccata
<https://www.youtube.com/watch?v=6DTO9476yYY>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZyvAqD8Zhfl>

11 C. COREA

Chick Corea
C.C. y Bela Fleck
Lucrezia Merolla

Canciones para niños nº 6

<https://www.youtube.com/watch?v=IPT6CrYzN8M>
https://www.youtube.com/watch?v=c9oq8-7G_E8
https://www.youtube.com/watch?v=DNESuvU0Q_U

12 K. JARRETT

Keith Jarrett

Solo de concierto

Concierto de Colonia

https://www.youtube.com/watch?v=T_IW1wLZhzE
<https://www.youtube.com/watch?v=-YY2PISm3fc>
<https://www.youtube.com/watch?v=HPqK1JJOFxw>

13 S. JOPLIN

Scott Joplin
Kristen Mosca

Pine Apple Rag

<https://www.youtube.com/watch?v=3-PtpGBmr5E>
<https://www.youtube.com/watch?v=6tFXSR674Cl>

14 E. LECUONA

Beatriz Boizan
Tutorial

La Comparsa

<https://www.youtube.com/watch?v=y5nPiMbhedA>
<https://www.youtube.com/watch?v=PrN7YXO699I>

15 BARTÓK

Béla Bartók
Mariana Gurkova

Danza en ritmo búlgaro nº 5

https://www.youtube.com/watch?v=Cj306a_qTPk
<https://www.youtube.com/watch?v=oN3pLnFTNuY>

16 PROKOFIEV

Yuja Wang
Sokolov

Sonata nº 7, 3º mov.

<https://www.youtube.com/watch?v=tMYyeRlmlts>
https://www.youtube.com/watch?v=Zwji3k0v_AM

Los intérpretes

Mariana Gurkova

"La gran sensibilidad artística" y "técnica impecable", unidos a "un toque fluido y muy comunicativo" -en palabras de los críticos- han llevado a esta pianista española de origen búlgaro a actuar en prestigiosas salas de los cinco continentes.

Comienza a estudiar el piano a la edad de cinco años en Sofía (Bulgaria), su ciudad natal, realizando a los pocos meses varias actuaciones en público con gran éxito. A los diez años da su primer recital, a los once actúa por primera vez con orquesta, interpretando el concierto nº 1 de Félix Mendelsohn y a los doce gana el primer premio del Concurso Internacional de Senigalia.

Tras graduarse en el Instituto Musical de Sofía con Lidia Kuteva, continúa sus estudios en el Conservatorio Nacional de Sofía bajo la dirección de Bogomil Starshenov y Lili

Atanassova y, posteriormente, con Joaquín Soriano en el Real Conservatorio de Madrid, ciudad donde reside desde 1988. Así mismo, ha realizado cursos de perfeccionamiento con Hans Graf, Lev Vlasenco, Leon Fleisher y Paul Badura-Skoda. Mariana Gurkova ha sido premiada en numerosas ocasiones. Ha dado conciertos por las salas más prestigiosas del mundo. Su interpretación y grabación de la integral de los Estudios de Chopin ha merecido los mejores elogios del público y de la crítica.

<http://www.marianagurkova.com>

Fernando Palacios

En 1992 puso en marcha el Departamento Educativo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta iniciativa pionera se extendió poco a poco por toda España y Latinoamérica, con especial incidencia en Navarra ("Música en Acción") y en la publicación de las colecciones de cuentos musicales *La mota de polvo* y *Paisajes musicales* en Agruparte (Vitoria).

Pedagogo Musical; creador de grupos musicales; director y presentador de programas de radio y televisión (*Música sobre la marcha*, *Tira de música*, *Sonido y oído*, *El oído atento*, *Las cosas de Palacios*); compositor de obras de concierto, ballets y óperas; escritor de libros de recursos y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica (RNE) entre los años 2008-10.

Trabaja en los proyectos educativos del Teatro Real, en el proyecto "Todos creamos" del CNDM, Comunidad de Madrid, SUR (Círculo de Bellas Artes) y Fund. Juan March, e imparte el curso permanente *El arte de escuchar* en la "Escuela de Música Arcos" (Madrid) y en "Música, Arte y proceso" (Vitoria).

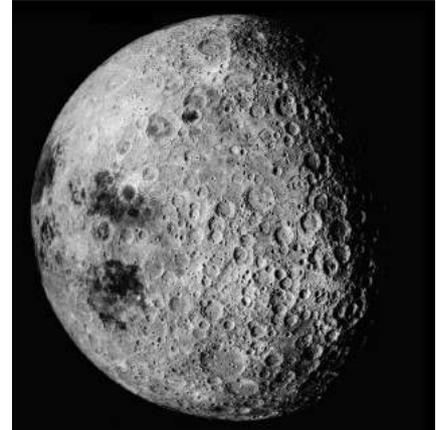
www.fernandopalacios.es

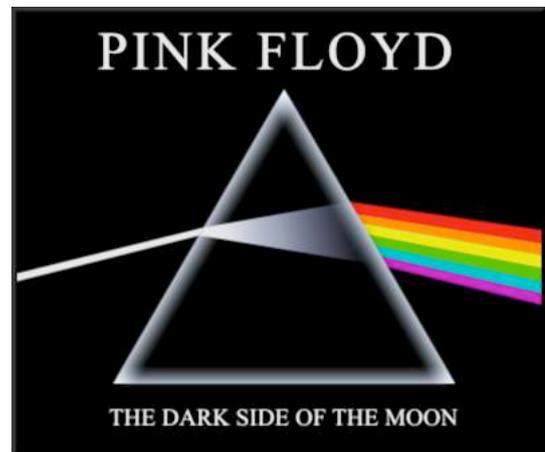
La cara oculta y el piano

La cara oculta de la luna

Por un extraño fenómeno cósmico, **la cara oculta de la luna** nunca se ve. Podría parecer que la Luna da vueltas como la Tierra y que nos enseñaría alguna vez la parte de atrás. Pues no. No la muestra, siempre vemos la misma cara. ¿Oculta algo? ¿Qué hay en la cara oculta de la luna?... En el año 59, una sonda rusa la fotografió. ¿Y qué se vio, gigantes, lunáticos, algo diferente...? Pues no. Se vio una luna muy parecida a la que vemos, casi igual. El misterio de la cara oculta de la luna es que nunca se muestra, que siempre está en la oscuridad. Por eso despierta nuestra curiosidad.

Con ese mismo título se han rodado películas, escrito libros y editado discos.

Otras caras ocultas

Esta expresión se utiliza para realizar un acercamiento a lo que es más impopular, lo que habitualmente no se muestra, las puertas que no se abren. Os pongo unos ejemplos:

. El documental **La vida oculta de los delfines** muestra el extraordinario mundo de los delfines en estado salvaje, algo difícil de ver. Otro documental, **La cara oculta de Hiroshima**, cuenta que las últimas investigaciones ofrecen una visión muy diferente a la que se tenía hasta ahora.

La cara oculta del piano - F. Palacios

. La película de 2011 **La cara oculta** tiene como eslogan “Hay puertas que nunca deberían abrirse”. Dos puntos de vista sobre la misma historia.

. La exposición **La cara oculta de la luna** revisa el “otro” mundo del arte hecho por los artistas cuya historia discurre en paralelo a la historia escrita desde las instituciones oficiales.

. El cómic **La cara oculta de la luna**, nos habla de un viaje a lo desconocido, del descubrimiento personal, de que hay puertas que es mejor no abrir jamás y que si uno mira al abismo el abismo le devuelve la mirada...

. Dos titulares de la prensa: **La cara oculta del 'milagro' chileno** indica que, por debajo de la noticia del avance económico del país, hay muchas desigualdades que no se comentan. **La cara oculta del rock** comenta que por debajo del atractivo mundo de las canciones de éxito hay todo un mundo económico de negocios sucios.

La cara oculta del piano

El piano tiene sus dos personalidades: la bella y la siniestra, la simpática y la amarga. Cuando está solo, cierra sus tapas y duerme. Pero cuando aparece el público, abre su gran boca, muestra sus 88 dientes blancos y negros, levanta su tremenda oreja y muestra sus dos caras: una es luminosa y otra oscura: como el día y la noche. La vida está repleta de caras ocultas, y es interesante conocerlas, porque disfrutamos tanto la belleza exacta de la proporción, como la que se nos revela en el lado oscuro. Ya sabéis: cuanto más oculta es la cara, más interés despierta. En esa parte más siniestra encontramos músicas que no son las habituales.

Su majestad, el piano

Es el rey de la selva, el general de los ejércitos, el poderoso instrumento del que tanto se habla: en las escuelas de música todos quieren estudiarlo, en las orquestas de baile no puede faltar, ni en los cafés-cantantes, ni en los salones de postín, ni en los teatros. Como los anteriores, es todoterreno, en el que se tocan todas las músicas y todos los estilos. Pero, ante todo, el piano es el instrumento más autosuficiente que se conoce: él solito se vale para hacer sonar a la vez melodías, acompañamientos y ritmos; se atreve a enfrentarse a una gran orquesta; acompaña a todos los instrumentos que se cruzan en su camino. Los hay pequeños y grandes; de pared, de cola y de mesa; acústicos y eléctricos; caros y baratos; y puede ser tocado por una, dos, tres, cuatro... hasta ocho manos a la vez. No tiene nada más que un problema: que pesa una barbaridad.

Piano de Beethoven

Su aspecto exterior lo conocemos bien: es un señor que acostumbra a vestir de negro, sólo algunas veces se viste de color madera, e incluso se pone de punta en blanco. Su teclado, escondido bajo un labio-tapa, es una dentadura de dientes blancos y negros; su gran tapa parece la mandíbula de un enorme cocodrilo que hubiéramos bloqueado con un palo; su tamaño

alcanza las dimensiones de un gran automóvil, con sus tres pedales y sus ruedas. Pero hay algo misterioso en él: dejas caer un simple dedo sobre una tecla y sale un sonido maravilloso. ¿Cómo es posible una cosa semejante? ¿Qué duendes habitan su interior? Pasemos a conocerlo: cuerdas metálicas, tensas y fuertes amarradas a un bastidor; macillos de fieltro que son accionados por un mecanismo complicado que termina en las teclas; apagadores que cortan las resonancias. Cuando alguien toca una tecla o pisa uno de sus pedales se empiezan a mover sus ingenios: se alargan las resonancias, se

transforman los grandes sonidos en enanos, las notas se vuelven celestiales.

Desde que se inventó el primer piano (más o menos en los tiempos de Mozart) hasta ahora, ha evolucionado mucho, pero mantiene la misma estructura general. En la actualidad los hay con mecanismos especiales que permiten tocar en silencio, para no molestar al vecindario.

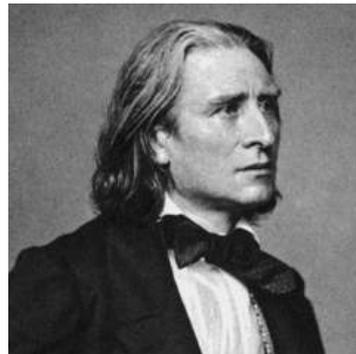

ACTIVIDADES

¿Quién es quién?

Aquí tenéis retratos de compositores cuyas músicas sonarán en el concierto. Hay 5 americanos, 4 franceses, 2 alemanes, 2 rusos, 2 húngaros y 1 polaco.

- ☛ Investigad a quién pertenece cada una de las imágenes.
- ☛ Ordenadlos de más antiguo a más moderno
- ☛ Relacionad los retratos con sus músicas correspondientes (pags. 8 y 9)

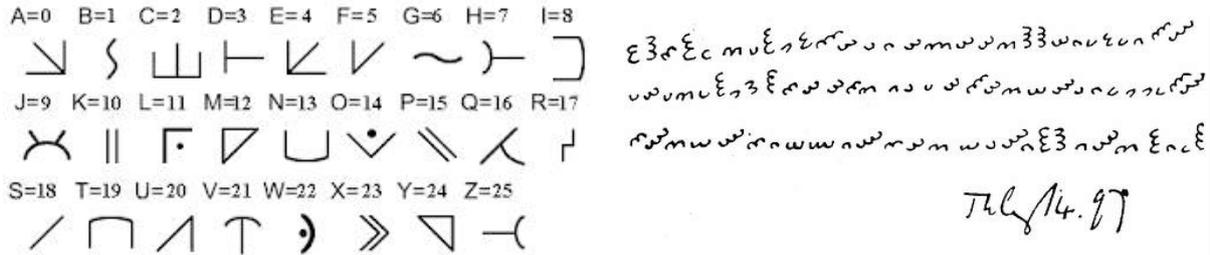

Los vientos del Oeste

. Los vientos corren por llanuras y montañas, por bosques y mares... a su paso, recogen y almacenan sonidos para ofrecerlos a quienes saben descifrarlos. Es un lenguaje cifrado, un jeroglífico de palabras secretas.

- Idead un lenguaje cifrado. Dad a cada letra o palabra un símbolo
- Comunicad entre vosotros con vuestros lenguajes cifrados.

. ¿Qué nos quieren contar los vientos? ¿Acaso nos traen cantos y ritmos de otras tierras? Nos cuentan historias antiguas de catedrales sumergidas en el mar, de pastores que encantan con su flauta ¿Son las velas de los barcos las que saben traducir su lenguaje? ¿Debemos ir a que las aspas de los molinos nos desvelen sus secretos? ¿O quizás sean las veletas de las torres o las olas del mar?

- Intentad contestar las preguntas de una manera literaria.

. Según los antiguos griegos, **Bóreas**, es un viento terrible y gélido que, con voz siniestra, trae el invierno desde el Norte. Viento de fantasmas y espectros. Sin embargo, **Céfiro**, el viento del Oeste, habla con voz amable y anuncia la primavera. Un viento que nos trae historias de árboles inmensos que danzan a su ritmo, que transporta aromas de islas cuajadas de frutas y flores.

- ¿Qué otros vientos conoces?
- ¿Qué lugares puede atravesar un viento que provenga del Oeste?
- Imitad sonidos de diferentes vientos
- Buscad músicas que tengan como inspiración los vientos.

Los grandes virtuosos

El húngaro **Franz Liszt** estuvo media vida de gira europea como “Máximo virtuoso del mundo”. Ganó todos los concursos, dejó boquiabierto a media humanidad. Tenía unas manos tan ágiles como una gacela y poderosas como un león. Voces malévolas decían que, como su amigo, el violinista Paganini, había hecho un trato con el diablo, que le permitía hacer diabluras en el teclado, escalas vertiginosas, cruces de manos... Fue objeto de muchas caricaturas.

☛ ¿Cómo dibujarías a un virtuoso del piano?

Victor Borge fue un pianista y humorista danés de enorme prestigio que vivió en EE.UU. Realizó una extensa carrera dando recitales humorísticos con el piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ei9VVDNxCc8>

<https://www.youtube.com/watch?v=dKeqaDSjy98>

<https://www.youtube.com/watch?v=W8R0ZwYvXpg>

<https://www.youtube.com/watch?v=K3Z2mrpqtRo>

☛ ¿Dónde estriba la gracia de este humorista?

Los pájaros

Si hablamos de música, será mejor pedir permiso a los grandes músicos del planeta, los únicos que improvisan, crean y cantan mejor que los humanos... los inigualables **pájaros**. Para meternos en la jaula con ellos, contamos con la presencia de otros dos músicos franceses. El primero se llama **Messiaen**, un compositor y ornitólogo serio y meditativo que estuvo toda su vida componiendo música inspirada en el canto de los pájaros. Su pareja es **Poulenc**, un pianista sonriente y jovial al que le gusta mostrar siempre su mejor cara.

El pájaro de Messiaen maniobra en el aire mejor que ningún aviador, y mientras asciende y desciende de forma vertiginosa, no deja de cantar sus trinos interminables: es **la alondra**. La alondra va solita por los campos sin parar de cantar. ¿Pero qué canta? ¿Por qué no para? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere ocultar? ¿Acaso no es feliz y se quita las penas cantando? Mientras la escuchamos, intentamos adivinar lo que dice.

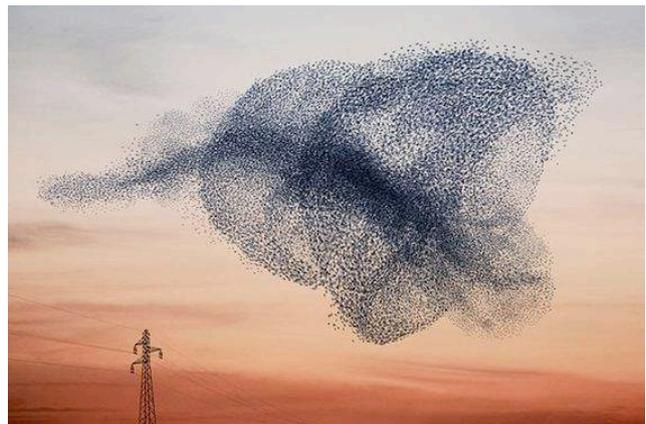
El canto de la alondra común

<https://www.youtube.com/watch?v=UyZyYWJWfrA>

- Con un reclamo de pájaro imita el canto de la alondra (o del canario, que es más fácil)

El pájaro de Poulenc, no es un pájaro solo, son miles de pájaros que vuelan en una coreografía sincronizada: es el ballet aéreo de una **bandada de estorninos**. La gracia está en la fuerza del número, en el ritmo enloquecido de sus desplazamientos: una manera de eludir el peligro de las rapaces, que se quedan desorientadas ante ese espectáculo.

Hay muchos vídeos con estas maravillosas coreografías

https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY

<https://www.youtube.com/watch?v=vf9Y1rKWnXl>

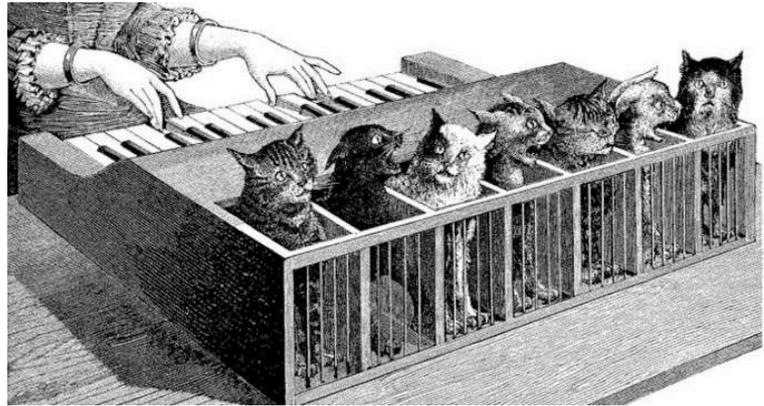
- Podéis seleccionar músicas que sirvan de soporte a la danza de los estorninos. Sin duda, las mejores para esto son las de Debussy y Ravel. Buscad, buscad...
- Si disponéis de un teclado, podéis imitar lo que hacen los pianistas para describir cantos y vuelos de pájaros.

Sobre el piano

Nuevo piano

Como veréis, la siguiente ilustración imagina un piano en el que cada tecla conecta con un gato: cuando se pulsa una tecla maúlla el gato correspondiente (supongo que es porque la tecla acciona un mecanismo que golpea al gato o le pisa la cola).

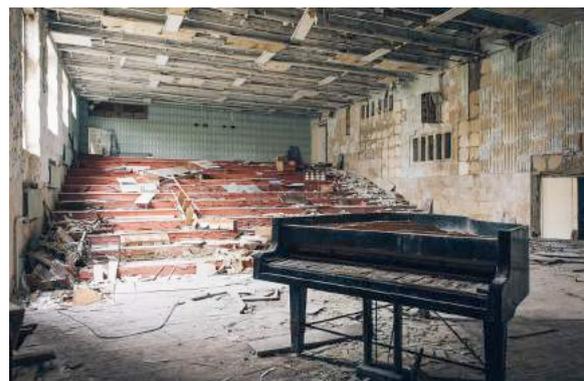

- ☛ ¿Cómo sonaría una escala? ¿Un acorde? ¿Una canción?
- ☛ Diseña otros teclados imaginativos donde las teclas conecten con...

Simulando una escena siniestra

Las músicas ocultas tienen características comunes: suelen ser graves, con ritmos insistentes y melodías sinuosas... Os propongo improvisar las músicas de unas escenas, lo podéis hacer con el instrumental de clase o con un piano abierto para intervenir en sus tripas.

- ☛ Suenan en los graves 12 campanadas. Se escucha un chirrido lejano. Un débil latido constante y sordo de un bombo nos indica que algo se aproxima. De pronto, un golpe fuerte y se detiene el sonido. Silencio. Un aullido. Vuelven los latidos, ahora más fuertes. Nuevo silencio... *(continuada)*...
- ☛ Un trémolo en un instrumento grave. Se superpone otro en un instrumento medio. Se alternan. Silencio. Un sonido agudo atraviesa la sala, se superponen los trémolos, derivan en pulsación suave, crece la pulsación poco a poco, hasta convertirse en una obsesión muy fuerte. Silencio. Comienza de nuevo, pero ahora cambia el orden de los acontecimientos... *(continuada)*...

Juegos con el piano

☛ Sobre el teclado:

1) Caminad primero suavemente por las teclas blancas con dos dedos –como si fueran las piernas de una persona–, después por las negras, luego combinadlas: saltad, descansad, pasead y corred.

2) Poned los dedos a bailar sobre las teclas (ojo, no te dejes las negras, que también juegan): intentad no repetir demasiado.

3) Todo lo que hagáis con una mano repetidlo con la otra.

4) Jugad a caminar y bailar con las dos manos: primero siguiendo una a otra, después en espejo, o sea, haciendo lo contrario.

5) Haced un acorde con la mano izquierda (tres notas a la vez, dejando alguna tecla entre nota y nota); mientras, inventad una melodía con la derecha y cambiad de vez en cuando.

6) Ahora lo contrario: acorde con la derecha y melodía con la izquierda.

7) Elegid un ritmo de dos notas con una mano, repetido constantemente, mientras la otra mano se pasea.

8) Haced efectos sorprendentes: un manotazo, un patinaje de arriba abajo, tableteo de dedos sobre dos notas, ritmos como un tambor...

☛ Sobre las cuerdas:

1) Una vez levantada la tapa, pisad el pedal de sostener las notas y tocad las cuerdas como si fuera un arpa (podéis utilizar una púa de guitarra)

2) Apagad las cuerdas con una mano mientras tocáis con la otra sobre las teclas.

3) Rozad las cuerdas más graves y gordas con un boli (de plástico), después golpead con cuidado sobre las cuerdas con ritmos diferentes.

4) Con todos los efectos obtenidos podéis hacer la banda sonora de una historia de terror.

Escuchar, entonar y tocar

Ver, escuchar y analizar vídeos

La selección musical de este concierto está compuesta por músicas maravillosas, sin excepción. Todas tienen en común que son muy excitantes; cuando os pongáis a escuchar alguna de ellas es necesario que tengáis una actitud positiva, para que el encuentro sea satisfactorio. En el capítulo "La música y sus versiones" (pag. 8 - 9) hay vídeos de Youtube de las 16 piezas.

- ☛ Cada cual selecciona una de ellas, la escucha con detenimiento, observa el vídeo, y luego comenta a los compañeros lo que le ha parecido.
- ☛ Ahora escuchad la misma música con los ojos cerrados, dejando la imaginación libre. Dejaos arrastrar.
- ☛ Seleccionar seis de nuestras piezas, escuchad los comienzos de cada una de ellas varias veces. Después haced un juego para reconocerlos con los ojos cerrados.
- ☛ En el ANEXO I hay una actividad titulada **¿Por qué...?**, entresacada de mi libro *Hablar de escuchar* (Agruparte, Vitoria 2011) Os sugiero ponerla en práctica con las 16 músicas del concierto (pag. 8 - 9)
- ☛ En el ANEXO II hay una actividad titulada **Abecedarios musicales**, entresacada de mi libro *Hablar de escuchar* (Agruparte, Vitoria 2011) Os sugiero ponerla en práctica con las 16 músicas del concierto (pag. 8 - 9)

Entonar y tocar

Scott Joplin

La melodía y el ritmo del ragtime *Pine apple rag* son muy pegadizos. En la pag. 9 tenéis varias versiones de vídeos de Youtube. Aquí tenéis más:

- . Guitarra https://www.youtube.com/watch?v=LOXNR_4wW2g
- . Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=WHN45fV_M4Q
- . Cuarteto clarinetes <https://www.youtube.com/watch?v=y-uMzhroLUo>
- . Partitura http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/rne_c212-live/2798354/
- . Orquestina <https://www.youtube.com/watch?v=ekEm1GeX2eQ>

☛ Escuchad la versión que más os guste y seguid la melodía en la partitura del Anexo III. La partitura completa se encuentra aquí:

<http://www.mutopiaproject.org/ftp/JoplinS/PineappleRag/PineappleRag-let.pdf>

☛ Es muy fácil de bailar: intentadlo por parejas.

Ernesto Lecuona

☛ Con un ritmo muy cubano, os invitamos a que añadáis un poco de percusión a las versiones que os proponemos de *La Comparsa*.

- . Orquesta https://www.youtube.com/watch?v=p_gGbYjloTs
<https://www.youtube.com/watch?v=EPjyBAZ0B3Q>

☛ Y en esta versión podéis añadir vuestras voces.

- . Con voz <https://www.youtube.com/watch?v=A1EJ7cYkzDI>
- . Plácido Domingo <https://www.youtube.com/watch?v=xYrs1vAN0Ss>

ANEXOS

ANEXO I

¿Por qué...?

Hace algún tiempo me pidieron que diera una charla sobre música clásica a estudiantes de Educación Secundaria. El asunto no me resultaba ajeno, porque estoy bastante acostumbrado a menesteres similares. Otras veces lo que había hecho era poner ejemplos espectaculares de músicas clásicas que llegaran a conmocionar a los jóvenes desde el primer momento. Pero para esta vez tomé otra dirección. En esta ocasión decidí organizar la charla de tal manera que al final de la misma no tuvieran más remedio que elegir a la clásica entre una de sus opciones musicales. La conferencia se titulaba de esta manera: "¿Por qué la música clásica es lo mejor?". Es evidente que el título era provocador, pues, salvo algunas excepciones, los adolescentes españoles no suelen tener a la música clásica entre sus preferencias. La estratagema de la conferencia consistió en proporcionar a los jóvenes, de manera ordenada, todas las contestaciones que ellos me han dado cuando les he preguntado con cierta malicia: "¿Por qué no te gusta la música clásica?". Al cabo de los años he completado un extenso catálogo de respuestas. No cabe duda de que estas contestaciones las conocemos todos, la novedad consistía en comenzar la charla dando por ciertas todas estas aseveraciones, las cuales, resumiendo mucho y limitándome a un sucinto esquema, resultaron ser catorce.

¿POR QUÉ LA MÚSICA CLÁSICA ES LO MEJOR?

Catorce razones por las cuales no os creéis el enunciado:

- 1) Es para gente mayor. No es para mí. A la mayoría no le gusta.
- 2) Es seria, cursi y aburrida. No hay más que ver las caras de los músicos.
- 3) La tocan vestidos de viejos: frack, gala y vestidos largos.
- 4) Es antigua y no está de moda. No conecta conmigo.
- 5) Es difícil, larga y sin ritmo. Faltan guitarras y batería.
- 6) Es cara y exclusiva. Las entradas son difíciles de conseguir.
- 7) Hay un rito soso y anticuado. No es mi lugar, ni mi sala. No hay altavoces.
- 8) La ópera es ridícula. Con voces impostadas y disfraces.
- 9) Los conciertos se escuchan sin bailar. Sentados y sin moverse.
- 10) No sé qué hacer en un concierto. Los aplausos, el programa. Todo me aburre.
- 11) Se necesita silencio. A mí me gusta el ruido.
- 12) No suena en los bares, ni se escucha bebiendo. No es buena para la juerga.
- 13) Es demasiado formal. Me gusta ser rompedor
- 14) No la sé tocar. Es muy difícil

La cara oculta del piano - F. Palacios

Seis razones por las cuales pensáis de esa manera:

- 1) Porque los medios de comunicación (tele, radio, videojuegos, conexiones de Internet) os han educado al revés de cómo debían: ¿joven = borrego?
- 2) Porque en vuestro entorno (familia, centro, barrio) no os la han mostrado bien: ¡aunque parezca mentira puede ser divertida!
- 3) Porque hace falta un pequeño esfuerzo por vuestra parte. Al principio no se entiende nada, es compleja. Hay tendencia a tirar por lo más fácil.
- 4) Por simple rechazo: “le gusta a mi profesor y a mis padres... pues a mí no”. Pertenezco a una tribu, con gusto cerrado, lo mío es la rebeldía.
- 5) La relacionáis con la clase: la música es una asignatura.
- 6) En España no es fácil ser aficionado: tenemos una incultura musical ancestral y falta de afición general.

¿Qué se puede hacer para desbloquear la situación?

- 1) Perderle el miedo
- 2) Empezar sin empacharse
- 3) Elegir músicas muy variadas
- 4) Las más clásicas no son las más adecuadas
- 5) Conocer las formas que utiliza la música para desarrollarse no viene nada mal
- 6) Escucharla cómo, cuándo y dónde quieras

Del libro *Hablar de escuchar*
(Agruparte, Vitoria, 2011)

ANEXO II

Abecedarios musicales

Cuando tenemos un revoltijo de palabras y no sabemos cómo ordenarlas, echamos mano del alfabeto y ¡todo solucionado! Ciertamente, el abecedario es un procedimiento magnífico para ordenar cualquier tipo de cosas: desde los nombres de las personas y las direcciones de sus casas, hasta los ficheros de las bibliotecas, las carteleras cinematográficas, los diccionarios, las guías telefónicas, las listas electorales... hay millones de series de palabras que se ordenan de la A a la Z siguiendo una a una las letras del abecedario. Los aficionados a la lectura tienen los Alfabetos literarios de Bernardo Atxaga, los fanáticos de la novela negra encuentran en Sue Grafton un Abecedario del Crimen (A de adulterio, B de bestias, C de cadáver, D de deuda, E de evidencia, F de fugitivo, G de guardaespaldas...), para entusiastas de la pintura va dirigida la colección de libros *La infancia del arte* (el volumen "C de Corot" se estructura así: A dos pasos del puente, Buen viaje, Coliseo, Dudas, En el bosque...), los incondicionales de la tonadillera Concha Piquer agradecen la aparición del disco *Las canciones de la Piquer de la A a la Z*, etc.

Sin ir más lejos, la presente selección musical -del mismo modo que sus hermanas anteriores "Clásicos Divertidos" y "Clásicos Divertidos 2"- también está ordenada así, colocando las músicas a partir del orden alfabético de los apellidos de sus autores; es, por lo tanto, un pequeño diccionario de compositores. Naturalmente podríamos haber ordenado esta selección de otras muchas maneras: por intérpretes, por títulos de obras, por épocas, por duraciones, por los números de registro... pero creo que sería menos interesante y más difícil para encontrar lo que se quiere.

Juegos alfabéticos

1º) Ahora bien, las letras del alfabeto también pueden servirnos para jugar a un montón de cosas diferentes, como, por ejemplo, al famoso "Veo, veo..." o a "De La Habana ha venido un barco cargado de...". Tomando las músicas de estos discos como tema central podemos jugar igualmente con el alfabeto. Lo primero es elegir una letra cualquiera (por el procedimiento que queráis: señalar con los ojos cerrados, inicial de una palabra, abriendo un libro...) y buscar una obra, un intérprete o un compositor que empiece por esa letra.

2º) Una vez seleccionada la música y escuchada detenidamente pasamos al juego de: "¿Con qué palabras identificas mejor la música que has escuchado?". Y si la música tiene varias partes diferentes: ¿Qué palabra le pondrías a cada parte? Te propongo el siguiente repertorio alfabético de palabras para que juegues con ellas (después invéntate tú otro repertorio distinto): ágil, brillante, calmosa, charlatana, dulce, enérgica, furiosa, graciosa, hipnótica, inocente, jocosa, kilométrica, ligera, llorona, melancólica, neblinosa, ñoña, oscura, potente, quejica, rara, suave, triste, urgente, valiente, x (enigmática), y... zángana.

3º) El siguiente es un juego algo más complicado. Se trata de sentirse detective e investigar cada una de las músicas que te ofrece esta selección bajo la lupa de la letra que corresponda. Aquí tenéis las letras del abecedario y las palabras que hemos buscado:

La cara oculta del piano - F. Palacios

Autor	¿quién es el compositor de la obra?, ¿qué sabes de él?
Bailar	¿cómo se puede bailar esta música?
Cadencia	¿hay algún momento de improvisación?
Duración	¿cuánto dura cada uno de sus fragmentos?
Escuchar	¿qué es lo que más te llama la atención de la obra?
Forma	¿cómo crecen y repiten los sonidos hasta alcanzar una forma?
Gusto	¿por qué te gusta o te disgusta? (no vale decir ¡porque sí!)
Historia	¿a que historia le vendría bien esta música?
Instrumentos	¿qué instrumentos intervienen?
Jugar	¿qué juegos se te ocurren para hacer mientras escuchas?
"Kaos" (caos)	¿hay algún momento que te parezca desordenado?
Lugar	¿en qué lugar se compuso o se estrenó la obra?
Melodía	¿puedes cantar alguna parte de su melodía?
Números	¿qué compás tiene?, ¿cuántos compases tiene una sección?
Obras	¿conoces otras obras del mismo autor?
Pulso	mide la pulsación y sus posibles cambios.
¿Quién toca?	intérpretes.
Ritmo	practica los ritmos que aparezcan en cada momento.
Silencios	cuenta los silencios que haya.
Tensión	¿puedes distinguir los momentos de tensión y relajación?
Utilidad	¿para qué se hizo esta música?
Volumen	¿cuántas diferencias de volumen encuentras?
"Why?"	¿por qué compuso esta obra su autor?
X	pregunta-comodín: podéis hacer la pregunta que queráis
Yuxtaposición	¿cuántas cosas ocurren a la vez?
Zoología	¿qué animal se parece a esta música?

Del libro *Hablar de escuchar*
(Agruparte, Vitoria, 2011)

ANEXO III

Pine Apple Rag

Music by Scott Joplin

Slow march tempo
♩ = 100

mf

f

1.

© Copyright 2010 Dorsey Brothers Music Limited.
All Rights Reserved. International Copyright Secured.

* * *

© Fernando Palacios, Madrid, enero 2017
www.fernandopalacios.es