

Claros de luna

Músicas nocturnas para piano con vistas al atardecer

(con poemas de Verlaine, Borges, Bécquer, Paz, Jiménez, Silva...)

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

Diez europeos y tres americanos	6
Las músicas y sus versiones	7

Los escritores y sus obras

Afectados por la luna	9
Poemas y textos del concierto	10

Los intérpretes

Noelia Rodiles	15
Fernando Palacios	15

La luna y el piano

Cosas de la luna	16
Su majestad, el piano	17

ACTIVIDADES

¿Quién es quién?	18
Sobre los poemas	20
Sobre la luna	21
Sobre el piano	23
Escuchar, entonar y tocar	25

ANEXO

Beethoven: <i>Claro de luna</i> (piano facilitado)	26
Debussy: <i>Claro de luna</i> (primera página de la partitura original)	27
Richard Rodgers: <i>Blue moon</i> (piano facilitado)	28

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 -piezas de carácter nocturno- gravita entre los *Claros de luna* de Beethoven y Debussy. Una velada poética en penumbra, con un piano íntimo y una narración que ayudarán a revivir en nuestros oídos las músicas secretas de la luna.

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 *Claros de luna*. 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 preludio 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 la Guía Didáctica del concierto *Los Nocturnos de Chopin* que produjo el Teatro Real en la temporada 2014-15.

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

Ficha artística

Guión y presentación
FERNANDO PALACIOS

Música
BEETHOVEN, FAURÉ, SCRIABIN, LISZT, DEBUSSY, FIELD, CHOPIN, RODGERS,
HOWARD, MANCINI, SATIE, SHOSTAKOVICH y BRAHMS.

Piano
NOELIA RODILES

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

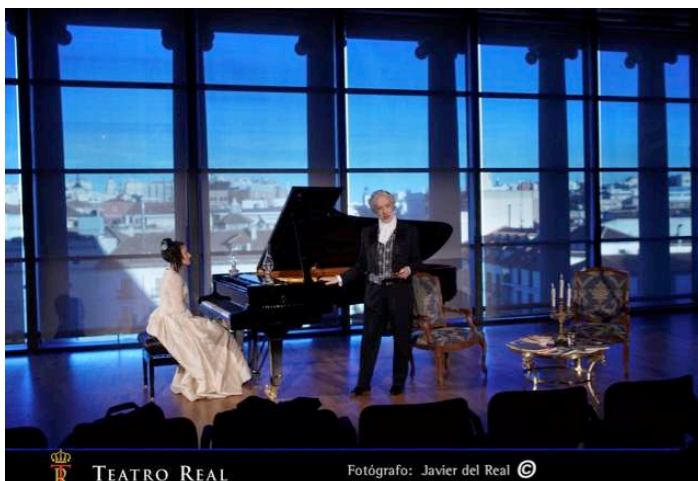
Lugar: Sala de Orquesta
(Teatro Real)

Sobre el concierto

Atardecer de invierno. Ningún momento mejor que éste para reunir en la Sala de Ensayos de Orquesta del Teatro Real artes muy diversas, unidas por la atracción a la oscuridad y al resplandor de la luna. El crepúsculo en los amplios ventanales acompañará al piano de Noelia Rodiles.

Hace dos años dedicamos un concierto a los "Nocturnos de Chopin", y fue el mismo público quien nos pidió que siguiéramos en esta línea. Por eso, volvemos al mismo lugar para ofrecer algunas de las mejores músicas para piano que ha inspirado "ese ojo de la noche".

En esta ocasión, además de algunos comentarios de mi cosecha, daremos la voz a un ramillete de poetas que, como los compositores seleccionados, se han sentido arrastrados por la noche y su luna.

Estructura del concierto

1 Vuelo de luna

BEETHOVEN	<i>Sonata "Claro de luna": 1 mov.</i>	6:00
FAURÉ	<i>Nocturno Op. 33, nº 3</i>	5:00

2 Consuelo en la noche

SCRIABIN	<i>Preludio Op. 2, nº 2</i>	1:00
LISZT	<i>Consolation nº 3</i>	4:30

3 Claro de luna

DEBUSSY	<i>Clair de lune</i>	5:00
---------	----------------------	------

4 Nocturnos

JOHN FIELD	<i>Nocturno nº 12</i>	2:30
CHOPIN	<i>Nocturno Op.32 nº1</i>	5:00

5 Álbum de lunas

R. RODGERS	<i>Blue moon</i>	1:00
BART HOWARD	<i>Fly me to the moon</i>	1:00
H. MANCINI	<i>Moon River</i>	1:00

6 Lunáticas

SATIE	<i>Gnossienne nº 3</i>	4:00
SHOSTAKOVICH	<i>Preludio Op. 34 nº 10</i>	2:00

7 Luna eterna

BRAHMS	<i>Intermezzo Op. 118 nº 2</i>	6:00
--------	--------------------------------	------

CONTENIDOS

Los compositores y sus músicas

Diez europeos y tres americanos

El repertorio de este concierto está entresacado de músicas originales para piano de diez compositores europeos que vivieron entre los siglos XVIII y XX. Comenzamos con **Beethoven**, el gran clásico que abrió las ventanas al romanticismo con su “Sonata Claro de luna”. El éxtasis que produjo su primer movimiento influyó a todos los compositores que le sucedieron, especialmente a tres románticos: Field, Chopin y Liszt. El inglés **John Field** inventó la forma “nocturno”, que el polaco **Chopin** elevó al estadio más alto imaginable.

Mientras tanto, **Liszt**, el virtuoso húngaro, refinaba su lenguaje algo grandilocuente hasta depurarlo en piezas intimistas que seguían el estilo nocturnal. Ellos pusieron la alfombra al advenimiento del “segundo-beethoven”, que, naturalmente, es **Brahms**. Al final de su vida, Brahms compuso una colección de piezas breves que se encuentran al borde del abismo. Sobre su estela, aparecieron dos “tardorománticos” muy diferentes, **Fauré** y **Scriabin** (ambos fueron los enlaces con las músicas del S. XX), junto a dos franceses revolucionarios: **Satie** y **Debussy**, el primero atisbó las vanguardias más radicales, y el segundo puso los pilares de la música contemporánea. Y la serie se finaliza con uno de los músicos fundamentales del siglo pasado: el ruso **Shostakovich**. Todos fueron pianistas muy buenos (algunos, como Beethoven, Liszt, Chopin o Satie, vivieron del piano durante mucho tiempo), y mostraron una extraordinaria capacidad para contar muchas cosas en poco espacio, y, además, hacerlo de una manera nada estridente, a través de formas pausadas y nada exhibicionistas. Las diez músicas seleccionadas, aunque pertenecen a grupos de piezas unidos por un número de opus, pueden sonar de manera independiente; incluso reunidas bajo un tema, como el nuestro, dialogan entre ellas y potencian su expresión.

Hemos incluido, además, unas canciones “lunares” muy famosas, además de magistrales, de tres compositores americanos de música más ligera, como son **Rodgers**, **Mancini** y **Howard**. Son canciones que alcanzaron tanto éxito que ostentan records en versiones diferentes y grabaciones históricas.

Las músicas y sus versiones

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

1 BEETHOVEN

Wilhelm Kempff
Claudio Arrau
Daniel Barenboim
Película

Sonata "Claro de luna": 1 mov.

<https://www.youtube.com/watch?v=uPljRW-snRE>
<https://www.youtube.com/watch?v=mtHKQWY6m80>
[https://www.youtube.com/watch?v=q5Oa\\$ju0qNc](https://www.youtube.com/watch?v=q5Oa$ju0qNc)
<https://www.youtube.com/watch?v=uPljRW-snRE>

2 JOHN FIELD

Elena Millar
Pianista anónima
Nocturnos completos

Nocturno nº 12

<https://www.youtube.com/watch?v=M1fldqsvv9U>
<https://www.youtube.com/watch?v=71syMGpJmgU>
<https://www.youtube.com/watch?v=MPFv7FyuSII>

3 CHOPIN

Szymon Nehring
Arthur Jussen
Con animación

Nocturno Op.32 nº1

<https://www.youtube.com/watch?v=FJfHIBNo3G4>
<https://www.youtube.com/watch?v=bisVtID3q3I>
<https://www.youtube.com/watch?v=tIZPrHI-kek>

4 LISZT

Wladimir Horowitz
Lang Lang
Tiffany Poon

Consolation nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=zS5LRRsNYZk>
<https://www.youtube.com/watch?v=j4UV-2zHAaQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=sgHQrlYFUXw>

5 BRAHMS

Nikolai Lugansky
Anna Fedorova
Con partitura

Intermezzo Op. 118 nº 2

<https://www.youtube.com/watch?v=4iF4Rn2b4T8>
<https://www.youtube.com/watch?v=78OO5v0INtI>
<https://www.youtube.com/watch?v=VZ5A4ffWVuw>

6 FAURÉ

Eriko Ogura
Con partitura
Per Rundberg
Con imágenes

Nocturno Op. 33, nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=OePjWjSePpg>
https://www.youtube.com/watch?v=DE_amYpTn9c
<https://www.youtube.com/watch?v=zztOurJPlmg>
<https://www.youtube.com/watch?v=G7jF-ATbWjE>

7 DEBUSSY

Kathia Buniatishvili
Con animación
Con luna

Clair de lune

<https://www.youtube.com/watch?v=DBI2CIXzt3U>
<https://www.youtube.com/watch?v=cJsyMmC76aM>
<https://www.youtube.com/watch?v=oxqETSDfpzc>

8 SCRIBIN

Eduardo Fernández
Vestard Shimkus
Con partitura

Preludio Op. 2, nº 2

<https://www.youtube.com/watch?v=oNHCmW5juCE>
<https://www.youtube.com/watch?v=4LwHaKCvm8E>
<https://www.youtube.com/watch?v=HYMQ-z5xuMw>

9 SATIE

Alessio Nanni

Gnossienne nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=D30LAzub2gs>

Con partitura <https://www.youtube.com/watch?v=YIDLRASD8Oc>
Murcof & Vanessa Wagner <https://www.youtube.com/watch?v=3pN0CY0Yi7w>

10 SHOSTAKOVICH *Preludio Op. 34 n° 10*

Mara van Pommeren <https://www.youtube.com/watch?v=bO2kap0MIC4>
Erin Chen <https://www.youtube.com/watch?v=3Vx6M8Fkifl>
Con partitura https://www.youtube.com/watch?v=uE_QW3aIkPA

11 R. RODGERS

Blue moon

Versión original <https://www.youtube.com/watch?v=j3t0cBC6g5U>
Con texto <https://www.youtube.com/watch?v=IUW8tEjVWY>
Piano <https://www.youtube.com/watch?v=IL3rLICINiE>

12 BART HOWARD

Fly me to the moon

Video musical <https://www.youtube.com/watch?v=5zMvsW4Fn3M>
Piano <https://www.youtube.com/watch?v=fUvQkoGS7WU>
Coro <https://www.youtube.com/watch?v=sO4WOYOgXal>

13 H. MANCINI

Moon River

Versión original <https://www.youtube.com/watch?v=OJRNcrBlfAk>
Video musical <https://www.youtube.com/watch?v=2Ed07ogWgiw>
Elton John <https://www.youtube.com/watch?v=RGi5EKPjlvw>

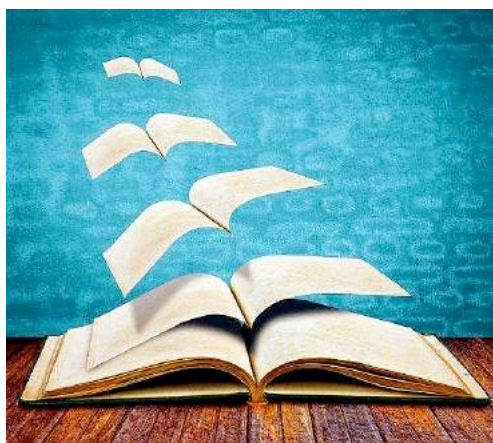
Los escritores y sus obras

Afectados por la luna

Existe cierta simpatía por ese astro compañero de la Tierra. Si todos nos sentimos atraídos por la luna, es lógico que los poetas de todos los tiempos la canten de diversas maneras. Algunos destacan su poder magnético, otros la soledad de su luz y la capacidad de producir éxtasis con sus enigmáticas sombras. Quitando algunas excepciones (como Mallarmé, que le irritaba) y pasando por alto la inmensa cantidad de “poetastros” que repiten como un mantra los versos más cursis y tópicos (“agujereada de versos, como un viejo queso”, como criticaba Maupassant), hay una excelente producción de poemas dedicados al claro de luna.

El sevillano **Gustavo Adolfo Bécquer** pertenece al movimiento romántico y es, sin duda, el poeta español más popular. Sus poemas y leyendas, son breves y aparentemente sencillos, consiguen despertar sentimientos e interpretaciones diversos. En este concierto, lo emparentamos con el francés **Guy de Maupassant**, pues también era maestro del cuento breve, exaltado y a veces terrorífico, con personajes atormentados en ambiente sobrenatural.

Los poetas malditos franceses, especialmente **Paul Verlaine**, buscaban la belleza a toda costa con unos versos muy musicales: “la música ante todo, el resto es literatura” (muchos de sus poemas han pasado a ser canciones). El colombiano **José Asunción Silva** también arrastró una estela de malditismo: se suicidó en la miseria con 31 años sin ver publicado ningún libro suyo. El mundo de Silva es intimista y esencial y lleno de sensaciones; inició, junto a Rubén Darío, la revolución modernista en castellano.

Oscar Wilde tenía un extremado gusto por la belleza (“el arte existe para el exclusivo beneficio de su belleza, el arte tan solo necesita ser bello”), y en su obra se advierte una dura crítica a la sociedad victoriana que le tocó vivir (2ª mitad del XIX). Bastante más joven, nuestro premio nobel **Juan Ramón Jiménez**, escribió tanta poesía que atravesó varias etapas: una primera muy triste, y una segunda con la belleza, el amor, los pájaros y las flores como temas principales. La exactitud para él era la belleza.

La última pareja de poetas de este concierto está formada por dos genios latinoamericanos del siglo XX. A los dos les une su extraordinaria inteligencia, su castellano luminoso y perfecto, y su aversión a la cursilería y vulgaridad. **Jorge Luis Borges** fue candidato 30 veces al premio Nobel, y **Octavio Paz** lo consiguió. Dos mentes creadoras universales, sensibles y grandiosas.

Poemas y textos del concierto

1 Haykus de poetas japoneses

Bashô

*A la luz de la luna / había flores / y sólo era un campo de algodón
Luna de otoño / toda la noche estuve / rodeando el lago*

Bôsho

Luna de nieve / matizando de azul / la noche oscura

Saikaku

*Algunas aldeas no tienen peces / Algunas no tienen flores / mas todas ven
la luna de esta noche*

Sodô

Mientras camino / mi sombra a mi lado / contempla la luna

Gonsui

Primera luna / como un arco sin cuerda. / Graznar de gansos

2 Paul Verlaine: Claro de luna (1869)

*Vuestra alma es un exquisito paisaje,
que encantan máscaras y bergamascos,
tocando el laúd y danzando y casi
tristes bajo sus fantásticos disfraces.*

*Siempre cantando en el tono menor,
el amor triunfal y la vida oportuna
parecen no creer en su felicidad
y sus canciones se unen al claro de la luna.*

*Al tranquilo claro de luna, triste y bello,
que hacen sonar los pájaros en los árboles,
y sollozar extáticos a los surtidores,
surtidores esbeltos entre los blancos mármoles.*

3 Paul Verlaine: La buena canción VI (1870)

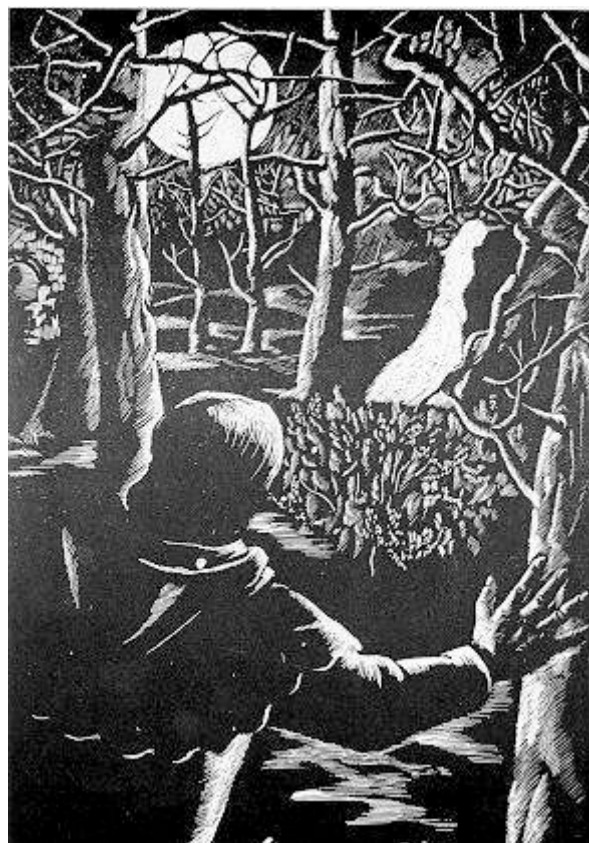
*La luna blanca brilla en el bosque; y de las ramas nacen los mil susurros de la
fronda. ¡Oh, querida mía!*

*Refleja el lago, espejo profundo, la silueta de un sauce negro donde llora el
viento. Soñemos, es momento propicio.*

*Un vasto y dulce recogimiento parece bajar desde el firmamento que el astro
irisa. ¡Qué momento tan exquisito!*

4 Gustavo Adolfo Bécquer: El rayo de luna (frag.) (1871)

Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco, del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre, corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al llegar se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo, que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe al fin una carcajada, una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas.

5 Guy de Maupassant: Claro de luna (frag.) (1883)

Al abrir la puerta para salir, se detuvo sorprendido por la extraordinaria luz de la luna, bella como casi nunca suele verse. Poseedor de un espíritu entusiasta, espíritu que todos los padres de la iglesia, esos poetas soñadores, deberían tener, se sintió repentinamente distraído de lo que tanto le preocupaba, impresionado por la grandiosa y serena belleza de la pálida noche. En el jardincillo del presbiterio, bañado por suave luz, los árboles en flor alineados en filas dibujaban sobre el paseo sus sombras de frágiles ramos de hojas que nacían, en tanto la madreselva gigante, unida al muro de la casa, exhalaba deliciosos aromas como azucarados, que vagaban en la noche fresca y clara como un alma perfumada.

6 Oscar Wilde: Salomé (1891)

¡Mira la luna! ¡Qué extraña parece! Como una mujer que sale de la tumba. Uno pensaría que está buscando cosas muertas. Tiene un aspecto extraño. Como una princesa que lleva un velo amarillo y cuyos pies son de plata. Como una princesa que tiene palomas blancas en lugar de pies. Pensaría que está danzando. Como una mujer muerta. Se mueve muy lentamente.

7 José Asunción Silva: Nocturno III 8 (1891)

Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda, las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. ¡Y eran una sola sombra larga!

8 Juan Ramón Jiménez: Luna sola

Cesó el clarín agudo, y la luna está triste. / Grandes nubes arrastran la nueva madrugada. / Ladra un perro alejándose, y todo lo que existe / se hunde en el abismo sin nombre de la nada.

La luna dorará un viejo camposanto... / Habrá un verdín con luna sobre una antigua almena... / En una fuente sola, será una luna en llanto... / Habrá una mar sin nadie, bajo una luna llena...

9 Laurent Hart: Blue moon (1934)

Luna triste, tú me viste sola, sin un sueño en mi corazón, sin un amor en mí. Luna triste, tu sabías porqué estaba ahí, tú me escuchaste rezar por alguien que pudiera cuidarme.

Y entonces apareció ante mí el único que mis brazos abrazaron. Oí que alguien me susurraba: "por favor, adórame". Y cuando miré, la luna se había vuelto dorada.

10 Octavio Paz: La calle (1938)

*Es una calle larga y silenciosa.
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas
y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,
y doy vueltas y vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle
donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza
y se levanta y dice al verme: nadie.*

11 Octavio Paz: Duermevela (1944)

Amanece. El reloj canta.
El mundo calla, vacío.
Sonámbula te levantas
y miras no sé qué sombras.
Detrás de tu sombra: nada.
Arrastrada por la noche
Eres una rama blanca.

12 Bart Howard: Fly me to the moon (1954)

Llévame volando hasta la Luna, déjame jugar entre las estrellas.
Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte.
En otras palabras, toma mi mano, en otras palabras... bésame.
Llenas mi corazón con canto, déjame cantar por los siglos de los siglos. Tú eres
todo lo que anhelo, todo lo que venero y adoro.
En otras palabras, por favor sé sincera, en otras palabras... te quiero.

13 Johnny Mercer: Moon River (1961)

Río de luna, más de una milla de ancho, te voy a cruzar nadando algún día,
viejo creador de sueños, destrozador de corazones... Adonde quiera que
vayas, yo sigo tu camino.
Dos vagabundos, para ver el mundo. ¡Hay tanto mundo para ver! Los dos
buscamos el mismo final del arco iris que nos aguarda a la vuelta de la esquina
... Mi fiel amigo, río de luna y yo.

14 Jorge Luis Borges: La luna (1960)

Sé que entre todas las palabras, una
hay para recordarla o figurarla.
El secreto, a mi ver, está en usarla
con humildad. Es la palabra luna.

Ya no me atrevo a macular su pura
aparición con una imagen vana;
la veo indescifrable y cotidiana
y más allá de mi literatura.

Sé que la luna o la palabra luna
es una letra que fue creada para
la compleja escritura de esa rara
cosa que somos, numerosa y una.

Es uno de los símbolos que al
hombre
da el hado o el azar para que un día
de exaltación gloriosa o de agonía
pueda escribir su verdadero nombre.

15 Jorge Luis Borges: 17 haikus (selección) (1981)

Callan las cuerdas. / La música sabía / lo que yo siento.
La vasta noche / no es ahora otra cosa / que una fragancia.
Bajo el alero / el espejo no copia / más que la luna.
Bajo la luna / la sombra que se alarga / es una sola
La luna nueva / ella también la mira / desde otro puerto.
Lejos un trino. / El ruiseñor no sabe / que te consuela.

Otros poemas lunares

Alfred de Musset: Balada a la luna (canción infantil, frag.)

Estaba, en la noche oscura,
Sobre el campanario amarillo, la luna
Como un punto sobre una i.

Luna, ¿qué espíritu sombrío
Pasea al extremo de un hilo en la sombra
¿Tu cara o tu perfil?

¿Solo eres una bola?
¿Un segador grande bien graso?
¿Un segador grande que rueda sin patas y sin brazos?

¿Eres el ojo del cielo tuerto?
¿Qué querubín melancólico nos mira de reojo
bajo tu pálido disco?

Jaime Sabines: La luna (1973)

La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía.

Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo: sirve para encontrar a quien se ama, y para alejar a los médicos y las clínicas.

Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir.

Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver.

Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues, y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.

Los intérpretes

Noelia Rodiles

La pianista asturiana Noelia Rodiles se ha presentado en las principales salas de concierto de España, como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, Auditorio de Zaragoza, Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Fundación Juan March de Madrid, etc., formando parte de diferentes ciclos y festivales como "Jóvenes Intérpretes" de la Fundación Scherzo, "Schubertíada" de Vilabertrán, Festival de Música y danza de Granada, Quincena Musical Donostiarra, entre muchos otros, así como en diferentes ciudades

de Alemania, Italia, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania.

Como solista con orquesta ha actuado con la Orquesta Nacional d'Andorra, The Soloists of London, la orquesta Heinrich Heine de Düsseldorf, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Bética de Cámara, la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Orquesta del Sur de España, la Orquesta Clásica de Asturias, entre otras, bajo la dirección de maestros como Víctor Pablo Pérez, Michael Thomas, Silke Löhner, Juan Luis Martínez, Marzio Conti, Ramón Tébar, Antonio Moya, Daniel Sánchez Velasco, César Álvarez, Pablo Mielgo o José María Martínez.

En 2014 publica su primer disco, editado por el sello discográfico Solfa Recordings. Una grabación que incluye la *Musica Ricercata* de Ligeti y los *Impromptus* opus 90 de Schubert y que fue nombrada disco "Excepcional del mes" por la revista especializada Scherzo.

<https://noeliarodiles.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 luna y el piano

Cosas de la luna

La luna es un satélite muy popular: es el único que tenemos cerca, nos acompaña siempre, ha sido pisado por el ser humano varias veces, nos da luz, mueve las mareas... Sobre ella se han escrito ríos de tinta, se han contado miles de historias, se han hecho películas. Veamos alguna obra fundamental.

LIBROS

Julio Verne:
De la tierra a la luna (1865)

Hergé: *Las aventuras de Tintin Aterrizaje en la luna* (1954)

Vicente Cassanya:
El gran libro de la luna (1999)

PELÍCULAS

George Méliès: *Viaje a la luna* (1902)

Ron Howard: *Apollo XIII* (1995)

MÚSICA

Pink Floyd: *La cara oculta de la luna* (1973)

Dvorak: *Rusalka: Canción de la luna* (1901)

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

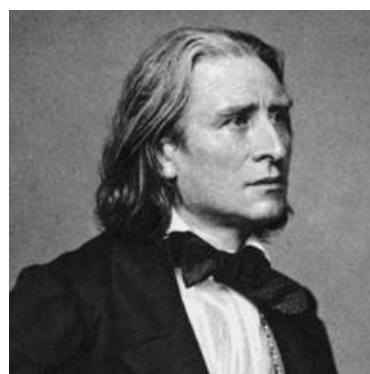
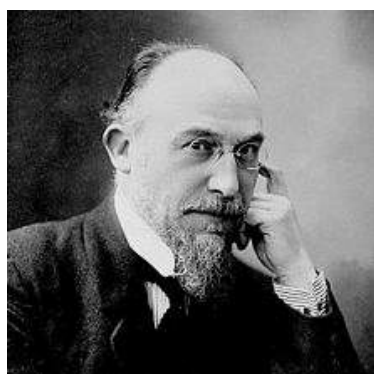
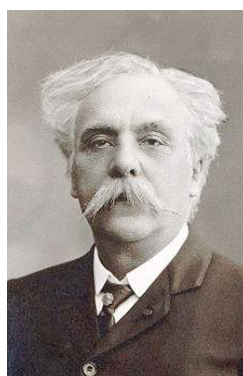
transforman los grandes sonidos en enanos, las notas se vuelven celestiales.

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 10 compositores cuyas músicas sonarán en el concierto. Hay tres franceses, dos alemanes, dos rusos, un polaco, un húngaro y un inglés. Investigad a quién pertenece cada una de las imágenes.
- ☛ Ordenadlos de más antiguo a más moderno.

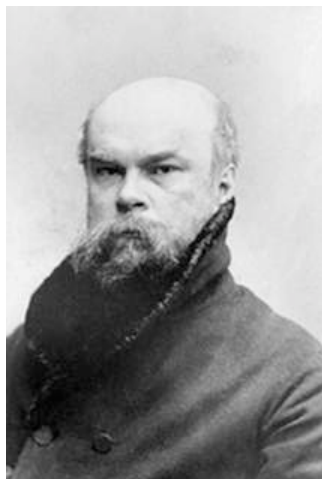

- ☛ Relacionad los retratos con sus músicas correspondientes (pag. 7)

☛ Aquí tenéis retratos de seis famosos escritores que se escucharán en el concierto. Colocad a cada uno en su país de origen.

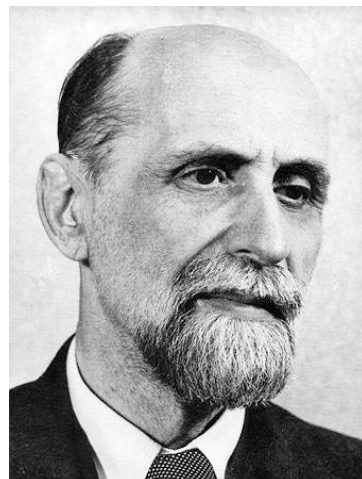
España
Argentina
México
Francia

Paul Verlaine

Jorge Luis Borges

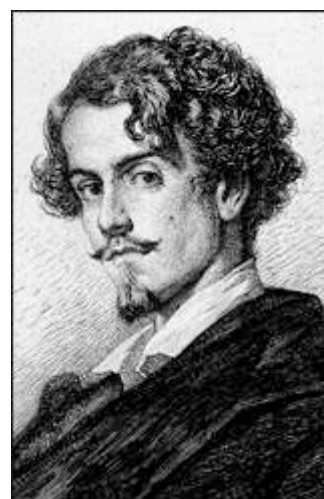
Juan Ramón Jiménez

Octavio Paz

Guy de Maupassant

Gustavo Adolfo Bécquer

- ☛ Uno de ellos es ciego, ¿cuál?
- ☛ Entre ellos hay dos premios Nobel.

Sobre los poemas

Escribe un haiku

Los haikus son unos breves poemas japoneses de 17 sílabas repartidas en tres versos: 5, 7, 5. Es un tipo de poesía que se basa en la emoción de un instante, tomando como tema la naturaleza (en las pág. 8 y 13 tenéis una pequeña colección de haikus).

☛ Manteniendo el principio rítmico de los haikus, escribid unos cuantos, siempre refiriéndoos a la luna. Por ejemplo:

Miro la luna	atontado me quedo	no hay quien estudie
¡Qué aburrimiento!	la blanca luna habla	ya no me aburro
Luna menguante	menguantes mis bolsillos	si voy de marcha
La luna viene	entra por la ventana	hablo con ella

Luna cursi

Uno de los poetas que figuran en nuestra selección, el francés Guy de Maupassant, escribió en 1884 un artículo titulado "La luna y los poetas" que me gusta muchísimo. Trata de la diferencia entre los poetas buenos y los malos. Os recomiendo su lectura. Lo encontraréis en la siguiente página:

http://www.iesxunqueira1.com/maupassant/Cronicas/la_luna_y_los_poetas.htm

☛ Entre los poemas que selecciona Maupassant, ¿cuáles os gustan más?

☛ ¿Encontráis diferencias entre un buen poeta y un "poetastro"?

Elementos del poema

En el capítulo "Poemas y textos del concierto" encontraréis los versos que se recitarán en el concierto numerados de 1 a 15 (pag. 10 a 13).

☛ Por medio de una rifa o un juego de suertes adjudicáis un poema a cada participante. Cada uno, con su poema, realiza el siguiente trabajo:

- Lectura: en voz alta, con calma para buscarle el ritmo adecuado.
- Forma y estilo: contad las sílabas de cada verso, número de versos, estrofas...
- Rima: ¿consonante?, ¿asonante?, ¿ninguna?
- Contenido: ¿de qué trata?, ¿metáforas?
- Gusto: entre todos destacad los poemas que os resultan más interesantes.

Diseño

☛ Siguiendo el diseño de la derecha, realizad uno original sobre la palabra POESÍA utilizando objetos, dibujos o fotografías.

Sobre la luna

La luna ofrece un sinfín de actividades. Sugiero unas pocas con la intención de que os generen muchas más. El tema es interminable.

Luna

- ☛ Describid situaciones en las que la luna esté presente: por ej. enamorados “pelando la pava”, lobo aullando a la luna...
- ☛ ¿Cuántas veces ha ido el hombre a la luna? ¿Cuántos hombres la han pisado? ¿Te suena algún astronauta que haya paseado por ella?

Canciones lunares

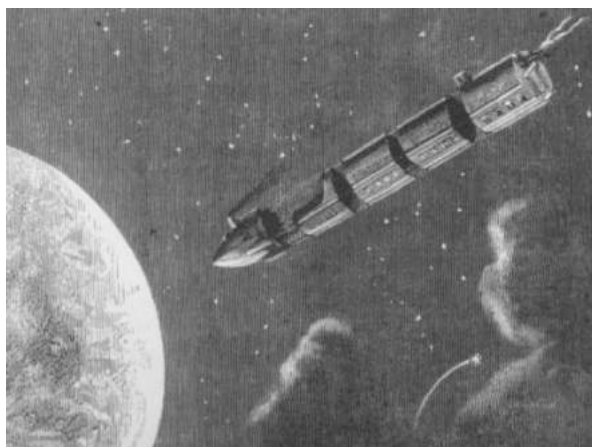
Además de las canciones que figuran en este concierto (ver pag. 8 y 13), hay canciones sobre la luna en todos los estilos del mundo. Por ejemplo:

Police: <i>Walking on the moon</i>	https://www.youtube.com/watch?v=zPwMdZOIPo8
Teodorakis: <i>Luna de miel</i>	https://www.youtube.com/watch?v=7f3X-uShnmw
Castellano: <i>El toro y la luna</i>	https://www.youtube.com/watch?v=ZN-bZ5xCW_k
<i>Luna lunera cascabelera</i>	https://www.youtube.com/watch?v=OrbUwjCsiUo

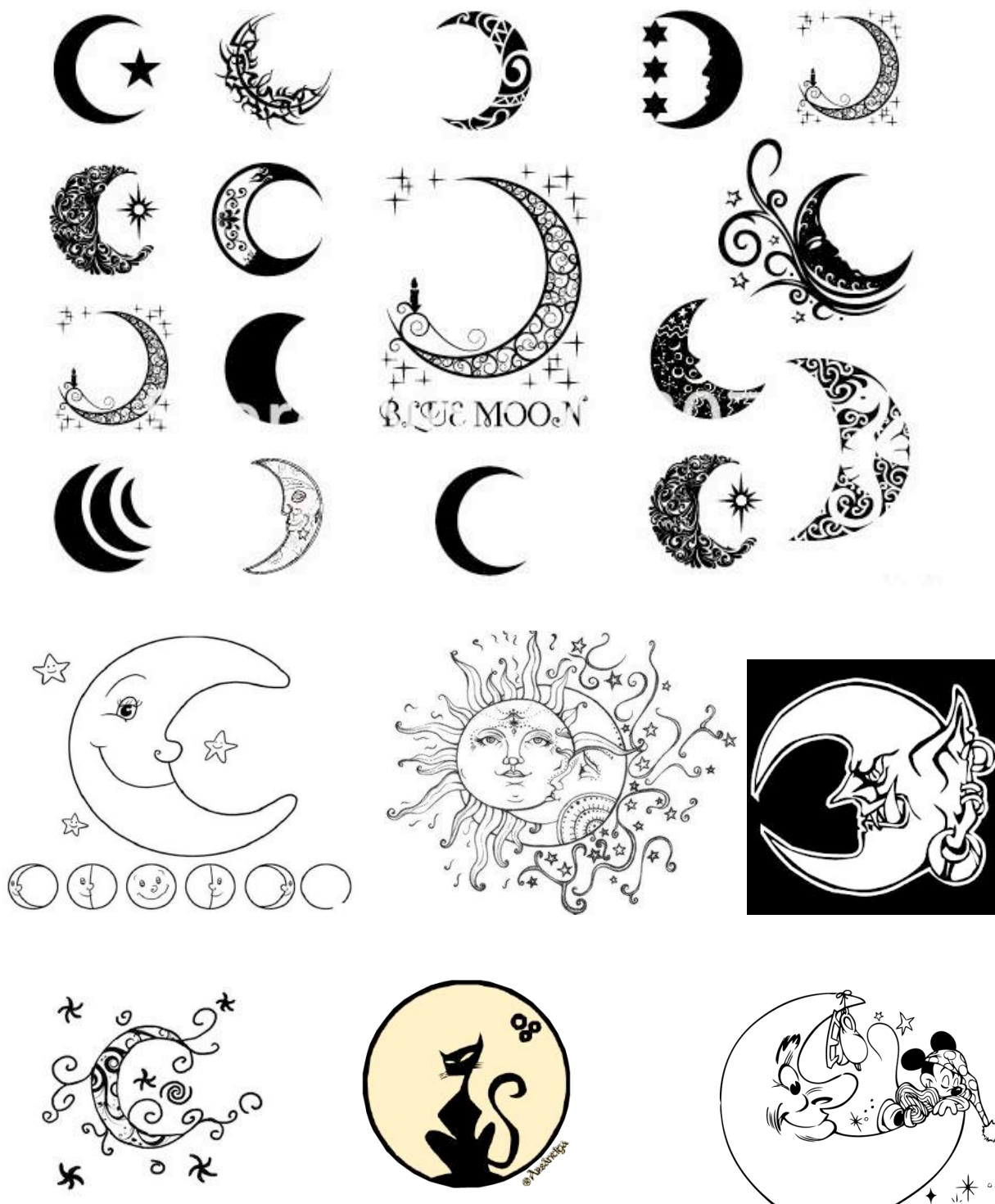
- ☛ Buscad más repertorio de vuestro gusto donde aparezca la luna

Identifica estas imágenes

¿A qué obra o acontecimiento pertenecen?

Diseñando lunas

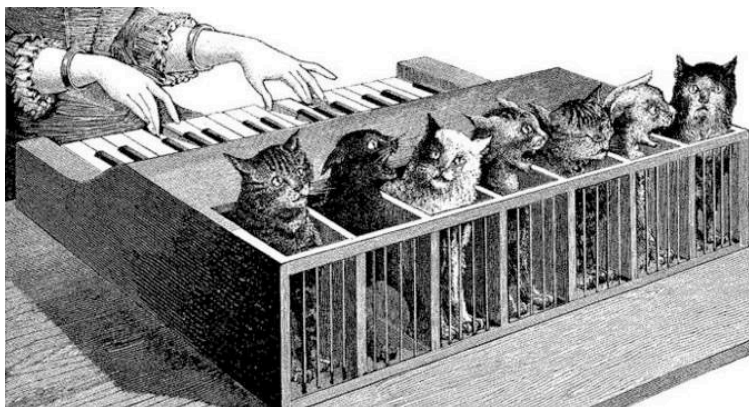

- Observad detenidamente esta serie de diseños diversos de lunas. Elegid uno de ellos, investigad cómo está hecho y diseñad uno nuevo.
- Ahora haced uno muy personal utilizando la técnica del "corta-pegar".

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 un claro de luna

Las músicas nocturnas tienen características comunes: suelen ser suaves, lentas, resonantes, con melodías sentimentales... Os propongo improvisar músicas nocturnas.

- ☛ Ambiente sonoro de la noche: sobre un buen silencio (habitación cerrada, aula insonorizada...), con instrumentos pequeños ambientar con sonidos minúsculos, como si fuera un grupo musical formado por grillos, pájaros, insectos... es fundamental que haya muy poco sonido y muy espaciado. La condición principal es que hay que interpretarlo con los ojos cerrados.

Del libro "Artifugios e instrumentos para hacer música". Ópera 3

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, repetidlo 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 y escuchar los vídeos

La selección musical de este concierto está compuesta por músicas maravillosas, sin excepción. Ninguna de las piezas es difícil de escuchar, aunque todas tienen en común que son lentas e intimistas; por tanto, cuando os pongáis a escuchar alguna de ellas es necesario que tengáis una actitud sosegada. En el capítulo "La música y sus versiones" (pag. 7) hay vídeos de Youtube de las 13 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.
- ☛ Recitar los poemas sobre las músicas nocturnas. Os propongo el siguiente orden (por supuesto, lo podéis cambiar). Los lincks de las músicas se encuentran en la pag. 7-8, y los textos en las páginas 10-14.

BEETHOVEN	<i>Claro de luna</i>	➔	MAUPASSANT	<i>Claro de luna</i>
FAURÉ	<i>Nocturno Op. 33, nº 3</i>	➔	VERLAINE	<i>La bonne chanson</i>
SCRIABIN	<i>Preludio Op. 2, nº 2</i>	➔	POETAS JAPONESES	<i>Haykus</i>
LISZT	<i>Consolation nº 3</i>	➔	BORGES	<i>Haykus</i>
DEBUSSY	<i>Clair de lune</i>	➔	VERLAINE	<i>Claire de lune</i>
JOHN FIELD	<i>Nocturno nº 12</i>	➔	BÉCQUER	<i>El rayo de luna</i>
CHOPIN	<i>Nocturno Op.32 nº1</i>	➔	PAZ	<i>La calle</i>
SATIE	<i>Gnossienne nº 3</i>	➔	SILVA	<i>Nocturno</i>
SHOSTAKOVICH	<i>Preludio Op. 34 nº 10</i>	➔	JIMÉNEZ	<i>Luna sola</i>
BRAHMS	<i>Intermezzo Op. 118 nº 2</i>	➔	PAZ	<i>Duermevela</i>

Entonar y tocar

Erik Satie

La melodía de la “Gnossienne nº 3” es muy pegadiza y fácil de cantar. Hay incluso versiones cantadas, como ésta de Javier Ruibal titulada *La más soñada*. <https://www.youtube.com/watch?v=hTahouMUSEQ>

Gnossienne 3

(1890)

Erik SATIE
(1866-1925)

- Escuchad la canción de Ruibal y seguid la melodía en la partitura de Satie.
- Si tocáis la guitarra, podéis cantar buena parte de ella utilizando solamente 3 acordes: *la menor*, *mi menor* y *re menor*

Clair De Lune

Composed by Claude Debussy
Arranged by Olivier Toussaint & Gerard Salesses

Claude Debussy

- La melodía del “Claro de luna” de Debussy es más complicada, pero seguro que podéis seguir las notas mientras escucháis algunas de las versiones propuestas en la pág. 7

ANEXO

Versión facilitada del *Claro de luna* de Beethoven por "anaprofemusic"

Claro de Luna L.V. Beethoven

Piano anaprofemusic.blogspot.com

Piano

anaprofemusic.blogspot.com

Primera página de *Claro de luna* de Debussy

2

Clair de Lune

Extrait de
"SUITE BERGAMASQUE"

CLAUDE DEBUSSY
(1890)

Andante très expressif

PIANO *pp* con sordina

Versión facilitada de la canción *Blue Moon* de Richard Rodgers

BLUE MOON

RICHARD RODGERS

Piano

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.