

Johann Sebastian Jazz

Concierto para dos pianos con escena

Dentro del ya tradicional ciclo “Experiencias musicales” en la sala de Orquesta del Teatro Real, *Johann Sebastian Jazz* destaca por ser un juego con el que el público descubrirá las infinitas posibilidades que ofrece la telaraña contrapuntística y armónica de Bach. Su genialidad radica en la aparente sencillez, pero, a la vez, la tremenda complejidad de sus composiciones, donde con solo pocas melodías pudo crear infinitas variaciones musicales. Dentro de este universo sonoro, la música clásica y el jazz son capaces de mantener un inspirado diálogo en el que crear, jugar y sugerir al público una nueva forma de vivir y escuchar a Bach.

Pianos Alexis Delgado e Iñaki Salvador
 Guión y presentación Fernando Palacios
 Sala de Orquesta del Teatro Real
 26, 27 de febrero (20:00) y 28 (19:00)
 12, 13 de marzo (20:00) y 14 (19:00)

PROGRAMA

Presentación

Bach *Clave bien temperado I: Preludio 24 en Si m*

Vidas Paralelas

Bach *Suite n° 3 para orquesta en Re: Aria*

Saludo de Bach

Bach *Clave bien temperado I: Fuga en Do m*

El pianista en el océano

Bach *Suite Francesa n° 2: Courante*
 Bach *Variaciones Goldberg: Variación 1ª*

Casa de espejos

Bach *Clave bien temperado I: Preludio en Do M*
 Bach *Pequeño Preludio alla bossa en Do M*
 Bach *Suite Francesa n° 2: Allemande alla ragtime*

Johann Sebastian Jazz

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños y jóvenes para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños 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 concierto *¡Al piano... Johann Sebastian Jazz!*. 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.

JOHANN SEBASTIAN JAZZ

IÑAKI SALVADOR
& ALEXIS DELGADO

ACTIVIDAD 1ª

2020-21
REAL JUNIOR

1) Guías anteriores sobre el piano en el Teatro Real

Los Nocturnos de Chopin, Claros de luna, La cara oculta del piano, Piano en penumbras y Piano de otros mundos.

<https://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/>

2) ¿Quiénes son Alexis Delgado e Iñaki Salvador?

<http://www.adbfilm.com/biografia/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Iñaki_Salvador

3) ¿Qué es Johann Sebastian Jazz?

<http://www.johannsebastianjazz.es>

4) Programas de radio

Una curiosa historia. El piano (RNE “Sonido y oído”)

<https://fernandopalacios.es/23-una-curiosa-historia-el-piano/>

El piano de Siena (RNE “Las cosas de Palacios”)

<http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-cosas-de-palacios/cosas-palacios-piano-siena-11-04-15/3085218/>

5) Otras guías didácticas sobre el piano

<https://www.march.es/musica/jovenes/guiapiano/presentacion.asp>

¿POR QUÉ ES BUENO EL JAZZ?

2020-21
REALjunior

ACTIVIDAD 2ª

¿Quién ha dicho que el jazz es bueno? ¿Acaso es un bulo? ¿No es cierto que comenzó considerándose malo? ¿Nos tiene que gustar? ¿Por qué?...

☞ Me gustaría que reflexionara sobre estas preguntas, y, de paso, sobre las interrogantes que se plantean alrededor de esta manera de hacer música:

- ¿Porque es americano y nos venden muy bien sus inventos?
- ¿Porque es incomprensible y todo lo difícil tiene pátina de bueno?
- ¿Porque es contrario a la música clásica?
- ¿Porque es de negros? ¿Proletario y barriobajero? ¿Ni en la corte, ni en la elite de la iglesia?
- ¿Porque lleva el pulso a contratiempo?
- ¿Porque es para bailar e incita al sexo?
- ¿Porque no es tan formal como otras músicas, es nocturno, se bebe, se fuma, se conversa?
- ¿Porque tiene cierto “malditismo” (Charlie Parker, Billy Holliday...)?
- ¿Porque es de raíz africana y África está de moda?
- ¿Porque su timbre es cercano y se canta con voz sin impostar?
- ¿Porque es natural, conversan, se divierten y son simpáticos?
- ¿Porque se participa, se corea y hay pocas partituras?
- ¿Porque hay de todo? ¿La primera globalización? ¿Hay mezcla, cómo en un hotel?
- ¿Porque su historia tiene sólo un siglo? ¿Evoluciona rápido?
- ¿Porque se improvisa? ¿Se puede hacer lo que se quiera? ¿Símbolo de libertad?
- ¿Porque puedes cambiar de estilo con facilidad y ofrece muchas posibilidades sentimentales?
- ¿Porque es refrescante: ¡Jazzzz....! ¿Es música con gas, como Schweppes...?

☞ Un buen artículo y una serie de TV sobre la historia del jazz. Echadle una ojeada

<https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz>

https://www.youtube.com/watch?v=ihak5wrkQqQ&list=PLGm9IUX4Y2byEHKO1nuiSX0cF5ZZt1L_U

JAZZ

El jazz es bueno para la mente, el cuerpo, la salud, la sensibilidad, la formación integral de la persona, la educación y para fomentar la alegría.

ACTIVIDAD 3ª

HOUSE OF MIRRORS

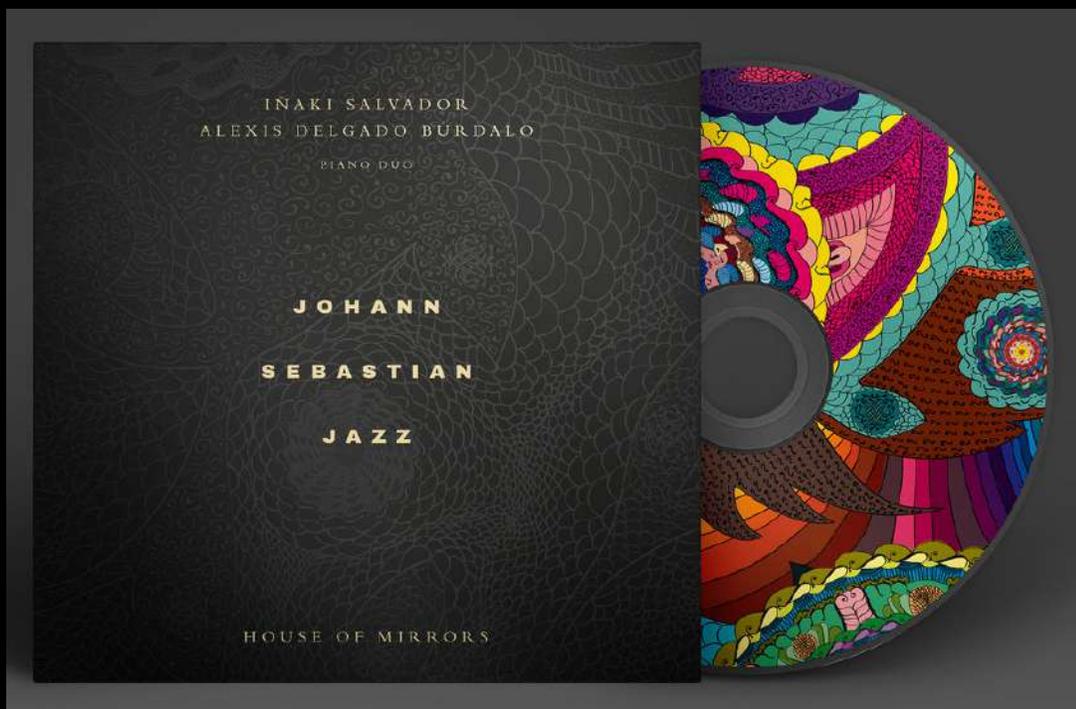
2020-21
REAL JUNIOR

El doble CD “House of mirrors” contiene el repertorio (y más) de nuestro concierto

<https://open.spotify.com/album/3w2LIDd5NTy3ZkKN5kwNWH?si=xJxNJFPDRHCpHRFRmI8XbQ>

En nov. de 2018, nuestro dúo de pianos ofreció un concierto con este mismo repertorio en la Fundación March

<https://www.march.es/actos/101289/>

- 👉 Elegid una pieza del CD y escuchadla. Imaginad cómo la tocan. Desvelad el misterio viendo el vídeo de la actuación
- 👉 ¿Podéis percibir qué misión desempeña cada pianista, o sea, qué hace cada uno?

De la guía didáctica del concierto didáctico “Formas y estilos del Jazz”
<http://www.apoloybaco.com/asociacionrecursosjazzguia.pdf>

LA IMPROVISACIÓN

La característica más importantes del jazz es que se trata de música improvisada. La improvisación es la esencia de muchas músicas, no sólo del jazz, donde el intérprete es el máximo creador: su habilidad, estado de ánimo, conocimientos musicales e intuición son fundamentales. El Jazz restituyó a la música la libertad de la improvisación, que ya se practicaba en el Barroco, Clasicismo y Romanticismo, aunque poco a poco se fue abandonando.

Pero, ¿los intérpretes tocan lo que quieren?. Casi. Improvisan sobre la base de un tema o una pieza musical; tocan algo que va bien con la canción, la varían, adornan y juegan con ella. A eso le llamamos improvisación. En esta música hay mucha libertad, mucha creación instantánea. Por eso, en el jazz no abundan las partituras (solamente el enunciado de los temas con su cifrado y los arreglos de las grandes bandas están escritos en partitura).

“Músicas al encuentro: jazz & clásica”
Concierto didáctico para jóvenes de la
Fundación March. Consultad su Guía Didáctica.
<https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/musicas-al-encuentro/guia/index.html>

ACTIVIDAD 4ª

2020-21
REAL JUNIOR

LA IMPROVISACIÓN

LA IMPROVISACION MUSICAL

“A hablar se aprende hablando, a improvisar se aprende improvisando. Improvisar es un equilibrio entre imitar y crear”
(Violeta Hemsy)

meles

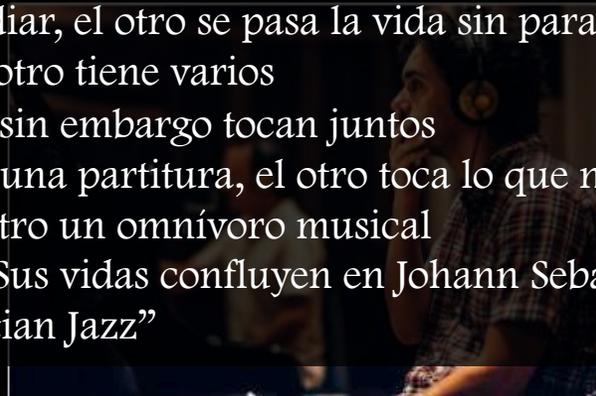
👉 Todos valemos para improvisar, lo importante es tener clara la consigna del juego:

- ~ Transformad una melodía que os sepáis tocándola sólo con las teclas negras (cuanto menos se parezca al original mejor)
- ~ Mano izqda: ostinato sencillo y regular. Mano dcha: tocad en los huecos que deja la izqda (con varios pianistas mejora)
- ~ Una pulga salta de tecla en tecla. Sus sonidos son cortísimos y con pedal: narrad con sonidos un día completo en su vida.
- ~ Marcad unas cuantas teclas al azar y tocad en ellas ritmos diversos y variados.

VIDAS PARALELAS

ACTIVIDAD 5ª

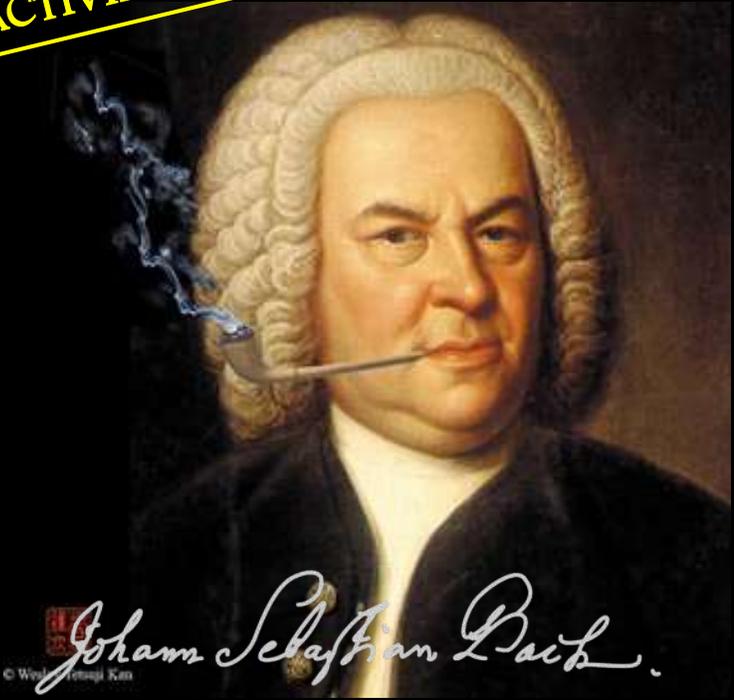
- ~ Son profesores de centros superiores: uno en Madrid y el otro en San Sebastián
- ~ Uno toca exclusivamente jazz, el otro exclusivamente Bach
- ~ Uno era conocido como “el chico del escaparate” (de adolescente tocaba en una tienda de música) y el otro como “el chico de las Goldberg” (pasó varios años tocando solo las “Variaciones Goldberg”)
- ~ A uno de ellos no le gusta estudiar, el otro se pasa la vida sin parar de tocar
- ~ Uno no tiene piano en casa, el otro tiene varios
- ~ Viven a 450 kms. de distancia, sin embargo tocan juntos
- ~ Uno toca lo que está escrito en una partitura, el otro toca lo que no está escrito
- ~ Uno es un vegano de Bach, el otro un omnívoro musical
- ~ Bach está en medio de los dos. Sus vidas confluyen en Johann Sebastian Bach, mejor dicho, en “Johann Sebastian Jazz”

👉 ¿Quién es quién? Investigad

ACTIVIDAD 6ª

SALUDO DE BACH

Selección de documentales, películas, vídeos y artículos sobre Bach

Documental sobre Bach (Mezzo 1998)
<https://www.youtube.com/watch?v=NjP4ILQhdXY>

Bach: una vida apasionada (documental de la BBC, narrado por John Eliot Gardiner)
https://www.youtube.com/watch?v=OA_wOqgec0

Grandes compositores "Johann Sebastian Bach" (documental clásico de NVC Arts)
https://www.youtube.com/watch?v=P6b_M12h9Ag

Mi nombre es Bach (película, 2003)
<https://www.youtube.com/watch?v=WxqEBI2kYOo>

Crónica de Ana Magdalena Bach (película 1967, blanco y negro)
<https://www.youtube.com/watch?v=fIFFwM7bTaA>

Johann Sebastian Bach, el compositor que cautivó al mundo (artículo de El País, 2019)
https://elpais.com/cultura/2019/03/21/actualidad/1553148804_091725.html

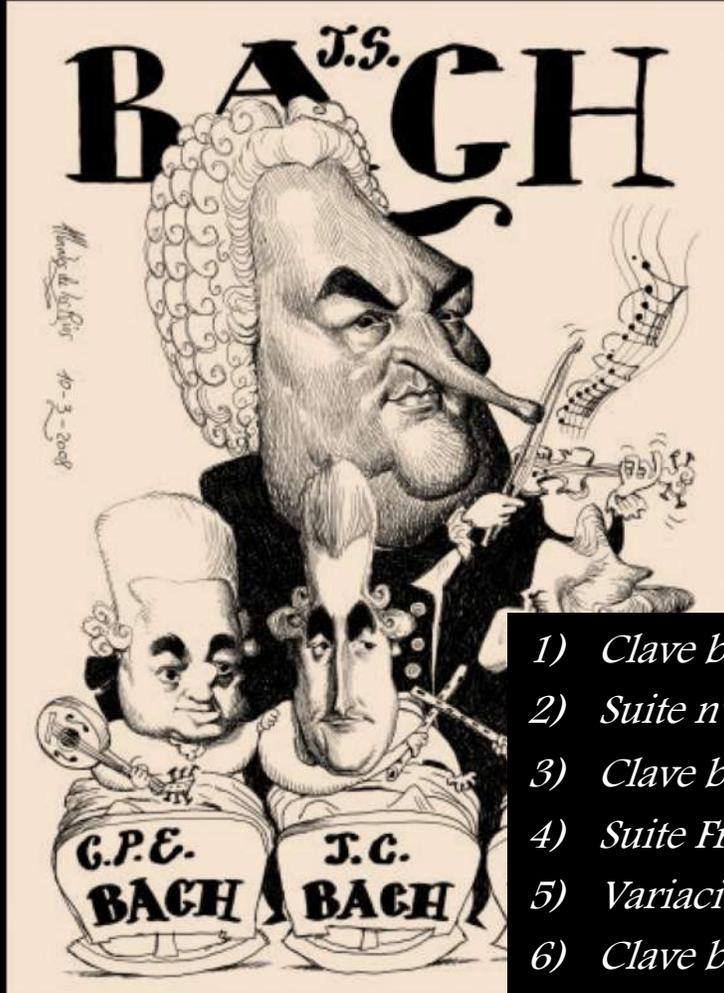
HAY QUE PROCLAMARLO A LOS 4 VIENTOS: BACH ES EL

👉 A partir del material que os propongo arriba, os invito a investigar la figura de Bach: escribid unas cuantas líneas sobre cada una de las siguientes palabras-clave:

- ~ Barroco
- ~ Fuga
- ~ Violonchelo
- ~ Peluca
- ~ Händel
- ~ Hijos
- ~ Cantata
- ~ Leipzig
- ~ Organista
- ~ Brandeburgo
- ~ Ana Magdalena
- ~ Zimmermann

LAS 8 PIEZAS DE BACH

Bach fue el más famoso “teclista” de su época, sus obras para teclado son insuperables, con Bach siempre se acierta.

Hay inundación de vídeos en YouTube sobre obras de Bach. Os ofrezco una selección variada de las 8 piezas del concierto: partituras, análisis, recitales, manos, teclados...

👉 Elegid el que más os guste y observadlo con atención. Os daréis cuenta de que en todas las músicas de Bach hay una idea musical breve que repite rítmicamente: sube, baja, vuelve, se oculta, reaparece... El “arte de escuchar” consiste en disfrutar de la belleza de la obra, mientras advertimos los vericuetos y torbellinos de los temas, y seguimos sus fases de construcción.

- 1) *Clave bien temperado I. Preludio 24 en Si m (869)* <https://www.youtube.com/watch?v=inixOdYd818>
- 2) *Suite nº 3 para orquesta en Re: Aria (1068)* <https://www.youtube.com/watch?v=EPrKqbctx8U>
- 3) *Clave bien temperado I. Fuga 2 en Do m (847)* <https://www.youtube.com/watch?v=r6fqzR2o8eQ>
- 4) *Suite Francesa nº 2: Courante (813)* <https://www.youtube.com/watch?v=P4ACixMYIEw>
- 5) *Variaciones Goldberg: Variación 1ª (988)* <https://www.youtube.com/watch?v=qfdNBBf3COO>
- 6) *Clave bien temperado I. Preludio 1 en Do M (846)* <https://www.youtube.com/watch?v=5TWt6qcHDb0>
- 7) *Pequeño Preludio alla bossa en Do M (934)* <https://www.youtube.com/watch?v=tjNrGZ6qU98>
- 8) *Suite Francesa nº 2: Allemande alla ragtime (813)* <https://www.youtube.com/watch?v=FU0jr1obOao>

UNA FÁBULA DE GIUSEPPE TORNATORE,
GANADOR DE UN OSCAR POR "CINEMA PARADISO"

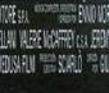

ACTIVIDAD 8ª

TIM ROTH

LA LEYENDA DEL PIANISTA EN EL OCÉANO

Una historia épica sobre un hombre que hizo todo excepto ser como los demás

EL PIANISTA EN EL OCÉANO

2020-21
REALjunior

Para esta historia de Alessandro Baricco nos situamos en 1900. Estamos en uno de esos barcos gigantes que tardan más de un mes en ir de Londres a Nueva York. Una noche, sobre el piano del gran salón de baile, los marineros encuentran una caja de cartón que alguien se ha dejado, y descubren que dentro hay un bebé que han abandonado. “Como estamos en 1900 le llamaremos Novecento”. A partir de ese momento, el bebé se queda en el barco, adoptado por los marineros. El niño Novecento conocía el barco al dedillo, sabía dónde jugar, dónde observar a los pasajeros; así que, cuando lo buscaron para inscribirlo en el registro, no lo encontraron, se había escondido. Y a los 8 años apareció muy serio tocando el piano ante el estupor de todo el barco. ¿Cómo era posible? ¿Quién le había enseñado? Nunca se supo, pero el niño tocaba divinamente...

👉 Continúa esta historia e imagina las aventuras de “Novecento, el pianista del océano”.

- ~ Novecento nunca quiso bajar del barco ¿Por qué? ¿Qué temía?
- ~ Un día subió al barco un famoso pianista y retó a Novecento a ver cuál de los dos tocaba mejor ¿Cómo imagináis ese torneo? ¿Quién ganó?
- ~ ¿Qué hacía para conocer el mundo sin bajar del barco?

El piano baila

<https://www.youtube.com/watch?v=Jdg14upzKjk>

Duelo de pianos

<https://www.youtube.com/watch?v=MjhM7-8UIDI>

<https://www.youtube.com/watch?v=wU7Hl-T9XVc>

ACTIVIDAD 9ª

SALAS DE ESPEJOS, dos escenas de cine

Chaplin: *El circo*

<https://www.youtube.com/watch?v=G09dfRrUxUM>

Orson Welles: *La dama de Shangai*

<https://www.youtube.com/watch?v=aDOH9Olfw3k>

Existen salas de espejos en ferias y parques de atracciones para distorsionar el espacio, crear laberintos y producir cierto mareo.

☞ ¿Habéis estado alguna vez en una sala de espejos? ¿Cómo imagináis que os sentiríais?

CASA DE ESPEJOS

2020-21
REAL JUNIOR

Pequeño Preludio alla bossa en Do M (934)

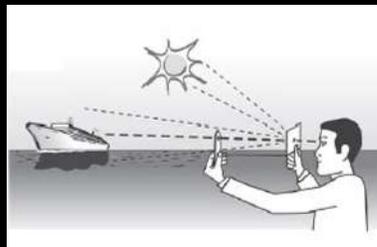
Después de un rato de improvisar sobre el clave, Bach escribe una pieza; tres siglos después, Alexis la interpreta en un piano; la música se refleja en el swing del piano de Iñaki, que proyecta su ritmo en una bossa-nova brasileira que se refleja en Alexis... De este modo, escuchamos un Bach infinito reflejado en los dos pianos de la Sala de Orquesta del Teatro Real llena ventanales y reflejos.

☞ ¿Cómo imagináis una música reflejada en espejos enfrentados?

Juego de Espejos

☞ Un rayo de luz (o una linterna) se refleja en un espejo, el rayo reflejado se dirige a otro espejo, que se refleja en otro... hasta iluminar algo lejano o escondido.

<https://www.ferrehogar.es/Blog/Uso-de-un-espejo-de-senales>

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

- ~ ¿Qué significa el juego de palabras Johann Sebastian Jazz?
- ~ ¿De que instrumentos era Bach un virtuoso descomunal?
- ~ ¿Qué instrumentos de tecla existían en la época de Bach?
- ~ ¿Cuántos pianistas pueden tocar a la vez en un solo piano?
- ~ ¿Qué quiere decir fuga, variaciones, preludio, clave y suite?
- ~ ¿Por qué es bueno el jazz?
- ~ ¿Habéis improvisado alguna vez? ¿Cuándo fue?
- ~ ¿Qué son “Vidas Paralelas”?
- ~ ¿Por qué se dice que Bach es el rey, el germen, el cosmos?
- ~ ¿Habéis montado alguna vez en un gran barco? ¿Cómo era?
¿Tenía pianista? ¿Sabéis si vivía siempre en el barco?
- ~ ¿Cuántas versiones de música de Bach conocéis que no sean “clásicas”, o sea, en jazz, flamenco, pop, salsa...?

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista