



# Mágic Piano Cine con música en vivo

Chopin

**The Magic Piano & The Chopin Shorts**

Guía didáctica de Fernando Palacios



Después del éxito de *Pedro y el lobo*, El Real Junior presenta ahora, por primera vez en España, *The Magic Piano*, una película de animación –también de los oscarizados Break Thru Films– que cuenta la historia de Anna, una niña que junto a su amigo Chip-Chip vivirá una gran aventura a bordo de un piano mágico volador. La proyección irá acompañada de música de Chopin, interpretada en directo por la pianista Mariana Gurkova. También se incluirán una serie de cortos animados junto a los *Estudios* del compositor polaco.

## EQUIPO ARTÍSTICO

**Música:** Frédéric Chopin

**The Magic Piano & The Chopin Shorts,** películas de animación

**Producción de las película:** Break Thru Films

**Guión y presentación:** Fernando Palacios

**Pianista:** Mariana Gurkova

**Iluminador:** Eduardo Bartrina

**Todos los públicos. Sala Principal**

**Funciones familiares: 27 y 30 de dic. 2021 y 3 y 4 de ene. 2022 (12:00)**



## 1) ¿Qué es Real Junior?

[https://www.youtube.com/watch?v=upSy3\\_L59oU](https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU)

## 2) Tráiler de la película “The Magic Piano”

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

## 3) Más pianos mágicos

<https://www.youtube.com/watch?v=PK-Tn6R8f0s>

<https://www.youtube.com/watch?v=2aBtDz87UK0>

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

## 4) Otras guías didácticas del Teatro Real dedicadas al piano

<https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-02/Los%20nocturnos%20de%20Chopin%20%282014-2015%29.pdf>

<https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2019-01/La%20cara%20oculta%20del%20piano.pdf>

<https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2020-02/Piano%20de%20otros%20mundos.Gu%C3%ADa%20comprensiva%20de%20la%20obra%20de%20Ludwig%20van%20Beethoven%20y%20Franz%20Liszt.pdf>



Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños 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 espectáculo “*Magic 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 música, la obra y la versión; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor)

# Frédéric Chopin

El más excelso compositor romántico de música para piano.

## ACTIVIDAD 1

La típica imagen de un niño subido a una banqueta de piano, con los pies colgando y cara de estar jugando, junto a unos adultos enmudecidos por lo que están escuchados... Chopin destacó como niño prodigio al teclado, tenía un “sexto” sentido: el piano.

Luego vinieron los años de estudio y preparación, viajes encadenados, hasta su presentación en París, donde arrasó de una manera espectacular. Pero, a pesar de tanto reconocimiento, Chopin no lo pasó bien por dos razones: exilio y enfermedad. Salió muy joven de su Polonia natal (en guerra) y ya nunca volvió, añorando enormemente a su familia y a su país.

Como buen romántico tuvo la enfermedad típica de la época: la tuberculosis. Chopin era sensible, irónico, ingenioso y apasionado.

Su música tenía todos los componentes para dejar anonadado a su auditorio: sencillez de forma, concentración de contenido, melodías audaces, armonías revolucionarias, y, sobre todo, muy original y de una belleza incomparable.

Compuso piezas para piano (estudios, mazurcas, valeses, polonesas, nocturnos, sonatas...) imitadas por los pianistas del mundo.

👉 Visionad estos dos vídeos sobre la vida de Chopin:

Chopin en 10 minutos

<https://www.youtube.com/watch?v=oTBcSQ8g78g>

Chopin, ilustrando historia

<https://www.youtube.com/watch?v=ZTkQgdF06K0>

👉 Contad la vida de Chopin a vuestra manera

# Mariana Gurkova

<http://www.marianagurkova.com>

“La pianista que lo puede todo”

## ACTIVIDAD 2

👉 Escucha su álbum “Desde Rusia con amor”

<https://open.spotify.com/album/6VMF48Gpr4rm7ANtARmAwR?si=VOMwyKjYRVWF-ZIMNhZtrw>

👉 En este enlace y otros sucesivos, Mariana Gurkova interpreta los *Estudios* de Chopin

[https://www.youtube.com/watch?v=6I\\_Dgmkh1NE](https://www.youtube.com/watch?v=6I_Dgmkh1NE)

“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) A los diez años da su primer recital, a los once actúa por primera vez con orquesta y a los doce gana el primer premio del Concurso Internacional de Senigalia.

Tras graduarse en el Instituto Musical de Sofía, continúa sus estudios en el Conservatorio Nacional de Sofía y, posteriormente, en el Real Conservatorio de Madrid. 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. Es catedrática de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.



## ACTIVIDAD 3

# Los *Estudios* de Chopin

Es uno de los grandes monumentos del piano.

2 series de 12 *Estudios* cada una (en total 24). Publicados en la década de 1830. Cada *Estudio* trabaja un aspecto técnico. Todos son diferentes y revolucionarios, los pianistas intentan vencer sus dificultades, y todos disfrutamos su gran belleza.



### Declaración de Martin Clapp, director de “The Magic Piano”:

“La música de Chopin es tan intensa, tan fuerte, tan conmovedora que teníamos que dejar que nos guiara en esta película, tenía que ser la estrella y no la banda sonora. Chopin me deja boquiabierto: ordenado, pero siempre al borde del caos, no puedes tenerlo como música de fondo, ya sea tranquila o torrencial, tiene que ocupar el centro del escenario. Por eso hicimos de nuestro personaje principal, la “máquina voladora”, el espíritu de la música, un personaje precoz que puede transportarte, traer diversión a tu vida”.

Aquí están las dos series: Op. 10 y Op. 25

<https://www.youtube.com/watch?v=dV7XsC94Z3E>

<https://www.youtube.com/watch?v=HfumVcza828>

Con el paso de los años, todos los *Estudios* han acabado teniendo “apodo”. Son estos:

- Op. 10: 1 Cascada. 2 Cromático. 3 Tristeza. 4 Torrente. 5 Negrita. 6 Lamento. 7 Tocata. 8 Brillo. 9 Tormenta. 10 Prisma. 11 Arpeggios. 12 Revolucionario
- Op. 25: 1 Arpa eólica. 2 Abejas. 3 Caballero. 4 Paganini. 5 Nota falsa. 6 Terceras. 7 Violonchelo. 8 Sextas. 9 Mariposas. 10 Octavas. 11 Viento de invierno. 12 Océano

👉 ¿Qué tienen que ver los nombres con el contenido musical?

👉 Los que intervienen en “The Magic Piano” son: *Nota falsa*, *Tristeza*, *Cascada*, *Tocata*, *Terceras*, *Arpa eólica*, *Océano*, *Tormenta* y *Viento de invierno*. Localizadlos, escuchadlos y adivinad qué pasa en el cuento cuando suenan.

👉 Elegid varios *Estudios* (por ejem.: *Abejas*, *Viento de invierno*, *Mariposas*, *Cascada*...) e idead un cuento original.

# The Magic Piano

Es el primer largometraje de BreakThru Films rodado en 3D estereoscópico. Cuenta la historia de Anna, una niña de 10 años cuyo padre la ha dejado en Polonia con su tía y su primo Chip-Chip, mientras él va a trabajar a Londres. Anna, que echa de menos a su padre, decide huir. Al verla partir, Chip-Chip la sigue. Para librarse de él, se esconde en un montón de basura y tropieza con un viejo piano, que se transforma en una mágica máquina voladora. Tanto Anna como Chip-Chip son transportados por los aires en algo que parece una mezcla entre un piano, una nave aérea y un velero gigante...



## ACTIVIDAD 4

- 👉 Continúa con la historia de Anna, Chip-Chip y el piano mágico
- 👉 ¿Qué técnica aeroespacial utilizarías para hacer volar un pesado piano de cola?
- 👉 ¿Y si se tropiezan con una gran tormenta, o con un dragón volador?
- 👉 ¿Por qué creéis que trasladan al padre de Anna a trabajar a otro país?



## El cielo del hámster

*Estudio Op. 10. No. 11*

<https://www.youtube.com/watch?v=eG1Mv892-IE>

Una historia sobre lo lejos que llegará un hámster para no separarse de su compañera.



## El hámster gordo

*Estudio Op. 25. No. 8*

<https://www.youtube.com/watch?v=CrvyD3UbBOs>

Un hámster es muy glotón. Su pareja le obliga a hacer ejercicios en la rueda, pero al verlo se duerme. El hámster gordo aprovecha para comer.

# Cortos de Chopin

## ACTIVIDAD 5

4 Cortometrajes de animación sobre 4 *Estudios* de Chopin.

- 👉 Convertid los resúmenes de los cortos en cuentos completos.
- 👉 ¿Qué tiene cada uno de los *Estudios* para que vaya tan bien con las imágenes?
- 👉 Relacionad la siguiente descripción con cada una de las músicas:
  - Dulce, esponjosa, caricia, acurrucarse...
  - Aventura, velocidad, vértigo, persecución, carreras, sustos...
  - Una música que da vueltas, pícaro...
  - Música que baila, hace piruetas y regates.



## Pl.ink!

*Estudio Op. 10. No. 4*

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

Un pintor pierde a su hijo dentro de uno de sus cuadros. Al ir a rescatar al pequeño de los monstruos de tinta, encuentra la ayuda de una máquina voladora.



## El niño de papá

*Estudio Op. 25. No. 9*

<https://www.youtube.com/watch?v=6hc5FKmr3FA>

El padre del ratón, un ex boxeador, no entiende la pasión de su hijo por el ballet. Pero, cuando el ratoncito utiliza sus piruetas para engañar a un gato, se siente orgulloso.

El cuento "The Magic Piano" sigue los pasos de 9 *Estudios* de Chopin: es la música la que impulsa la aventura. Vemos cuatro ejemplos.

El piano vuela...

<https://www.youtube.com/watch?v=MfyohU0V2Uw>

Se emociona...

<https://www.youtube.com/watch?v=s4x8dksdOxI>

Se pone sentimental...

[https://www.youtube.com/watch?v=v\\_3ltco72xw](https://www.youtube.com/watch?v=v_3ltco72xw)

Atraviesa tormentas...

<https://www.youtube.com/watch?v=P-NlvykOB8Q>

👉 Escuchad las músicas interpretadas por Mariana y relacionadlas con las imágenes de la película.



EL REALjunior



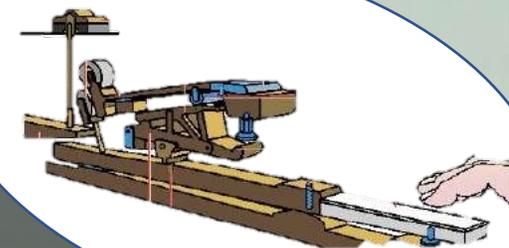
ACTIVIDAD 6



# ACTIVIDAD 7

## Contestad unas preguntillas

- ¿Cuántas películas habéis visto realizadas con la técnica “stop motion”?
- Además de volar, ¿qué otras cosas puede hacer un piano mágico?
- ¿Cuántos tipos de piano conocéis?
- ¿Qué representa este dibujo?
- ¿Cuántas teclas tiene un piano?
- ¿Por qué blancas y negras?
- ¿En música, qué quiere decir cromático, terceras, octavas y tocata?
- Además de Chopin, ¿qué otros músicos románticos conocéis?
- ¿Qué quiere decir “romántico”?
- Chopin era polaco. ¿De dónde eran sus amigos Liszt, Schumann, Berlioz y Mendelssohn?
- ¿Qué entendéis por “madurez precoz”?
- ¿Qué tiene que ver el *Estudio Revolucionario* con la guerra en Polonia?



Fernando Palacios  
@elartedeescuchar - Artista