

Piano Sin límites

Concierto de piano y escena

Guía didáctica de Fernando Palacios

Para algunos compositores, las 88 teclas del piano son demasiadas. Como no tienen espíritu explorador, utilizan unas cuantas, lo cuál no quiere decir que hagan música pobre, sino que los límites se los ponen a su cabeza, no al teclado; por ejemplo, el americano Tom Johnson tiene un ciclo de piezas sencillas bajo el título de *Música para 88*, ni una más, ni una menos; Satie masajea nuestro interior con un simple manojillo de teclas sabiamente colocadas. Otros músicos, sin embargo, buscan lo imposible, quieren sobrepasar los extremos, escuchar los sonidos que hay entre las notas y propinar acordes con 20 dedos; ven el teclado como un huracán, un slalom olímpico, un mapa expansivo sin límites, una niebla en las cumbres. Esto ha pasado siempre: el clave se le quedaba corto a Couperin y a Bach; Mozart y Beethoven no estaban contentos con los teclados de entonces; Liszt y Rachmaninov se batían en duelo con los nuevos mecanismos; Kapustin y Golijov quieren que el piano sea una “big band”; Kurtaj nos vuelve tarumbas en sus laberintos blanquinegros. No cabe duda de que éste va a ser un concierto donde se explorarán los límites del “gran piano de cola de concierto”, antes de que llegue otro invento y nazcan los nuevos músicos que traspasen sus límites.

Piano **Karina Azizova**

Guión y presentación **Fernando Palacios**

Sala de Orquesta del Teatro Real

11, 12, 18 y 19 de febr. 20:00

13 y 20 de febr. 19:00

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

Liszt
Rachmaninov

Danza de la muerte
Momento musical Op. 16, nº 4

LOS LÍMITES DEL CLAVE

Couperin
Bach
Scarlatti

Las barricadas misteriosas
Fantasia cromática y fuga BWV 903
Sonata en Re M. K. 29

EXOTISMOS TURCOS Y HÚNGAROS

Beethoven
Mozart
Beethoven

Marcha turca
Sonata 11, K. 331. III Rondó a la turca
Rondó a Capriccio, Op. 129

AMOR Y OCÉANO

Schumann-Liszt
Chopin

Widmung (Dedicatoria)
Estudio Op. 25, nº 12 "Océano"

PIANO INFINITO

Satie
Tom Johnson
Kurtaj

Vexations (Vejeciones)
Tabla de multiplicar
Játékok: Perpetuum mobile

CATA DE VALSES

Chopin

Selección de comienzos de Valses

PASIONES NOCTURNAS

B. Springsteen
Nikolai Kapustin
Osvlado Golijov

Born To Run (Nacido para correr)
24 Preludios en estilo de jazz Op. 53, nº 23
Levante

EPÍLOGO

Rachmaninov

Pulcinella

ACTIVIDAD 1

1) ¿Qué es Real Junior?

https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU

2) ¿Cómo funciona un piano?

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

<https://www.youtube.com/watch?v=0WJLuCN753o>

3) Sobre pianistas

Evgeni Kissin [mGCCDGqcDpL0](https://www.youtube.com/watch?v=mGCCDGqcDpL0)

Chopin [9Rxc6gzq4g](https://www.youtube.com/watch?v=9Rxc6gzq4g)

El mejor pianista de la historia [HymgQIFHNzI](https://www.youtube.com/watch?v=HymgQIFHNzI)

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_compressed%281%29.pdf

https://www.teatroreal.es/sites/default/files/2021-02/Al%20piano...%20JSJ.Gu%C3%ADa2_compressed.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 “*Piano sin límites*”. 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.

👉 Para ir ambientándoos en el tema, echad un vistazo a los enlaces que os propongo

Karina Azizova

“Una pianista sin límites”

ACTIVIDAD 2

👉 Escucha a Karina

<https://www.youtube.com/watch?v=9MriBgg7DMk>

👉 Esta pieza la tocará en el concierto

<https://www.youtube.com/watch?v=3Odfs5quYfc&t=11s>

👉 Localizad Turkmenistán, país de Karina

Nació en un lugar recóndito del Caúcaso y fue a estudiar piano a Moscú. Ya desde joven comenzó a ganar importantes premios en Italia y Rusia, hasta echar el ancla en España, concretamente en Madrid.

Ha actuado en las salas de conciertos más prestigiosas de España: Auditorio Nacional, Fundación Juan March, Teatro Monumental, Palau de la Música Catalana, Palacio de Festivales de Santander. Da recitales en diversos países del mundo, incluido el suyo, Turkmenistán. En la actualidad es pianista titular de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Le encantan los retos difíciles y tocar obras de piano exigentes y de calidad. Su enorme capacidad de trabajo y su interés en ponerse a prueba en los escenarios la convierten en una pianista sin límites.

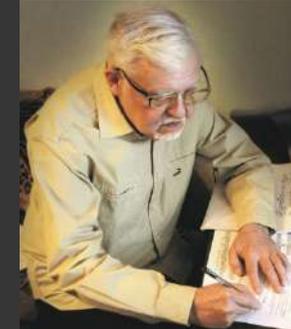
Los 15 compositores

Están agrupados en 3 parejas y 3 tríos

👉 Poned el nombre que corresponda a cada grupo: Barrocos, Virtuosos, Clásicos, Raros, Modernos y Románticos.

👉 ¿Sois capaces de investigar quién es quién? (en el programa están los nombres y las obras)

ACTIVIDAD 3

¡Será un día de ira, aquel día en que el mundo se reduzca a cenizas,
como predijeron Couperin y Scarlatti.

¡Cuánto terror habrá en el futuro cuando Bach haya de venir
para hacer estrictas cuentas!

El piano resonará terrible por todo el reino de los muertos,
para reunir a todos ante Franz Liszt.

Mozart y Beethoven se asombrarán cuando toda la música resucite
para responder ante el Gran Piano.

Se abrirá la partitura que todo lo contiene
y por la que el mundo será juzgado.

Entonces, Rachmaninov tomará asiento,
todo lo oculto se mostrará y nada quedará impune.

Dies Irae

ACTIVIDAD 4

El concierto se inicia con la música de Liszt (*Danza de la muerte*) y una paráfrasis del texto del famoso himno medieval *Dies Irae* (Día de la ira). Una sátira de los límites en el mundo de la música.

- 👉 Buscad el texto original y su traducción (https://es.wikipedia.org/wiki/Dies_irae), y observad las diferencias y qué sentido tiene.
- 👉 La ilustración es un detalle del cuadro “El Juicio Final” de El Bosco <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20160714/el-bosco-casi-en-privado-5252147>. Observadla bien y detectad si hay alguna diferencia con respecto al cuadro original.

Playlist en Spotify

<https://open.spotify.com/playlist/6UrFn1K66m9CloGMldXwT6?si=982acd3a9fa44e49>

ACTIVIDAD 5

Análisis de la Marcha Turca

➡ Dedicad unos minutos a descubrir cómo está organizada esta famosísima pieza de Mozart.

<https://www.youtube.com/watch?v=QSzAiOGvajM&t=199s>

Playlist en YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3wf3AF_Z5-2-kfa3HRer2P8lhaG8PdMG

Escuchad y elegid

- ➡ Escuchad un fragmento de cada una de las piezas pianísticas del concierto y ordenadlas según vuestro gusto: por su atractivo, por su ritmo, por su significado... y por otros criterios que se os ocurran.
- ➡ Comentad con una sola frase cada una de ellas.
- ➡ Escuchad completas las que hayan quedado en los primeros lugares de vuestra lista y escribid por qué han quedado ganadoras.

Continuamos los cuentos

ACTIVIDAD 6

👉 Leed los inicios de estos 5 cuentos (que tienen mucho que ver con el guión del concierto), continuad la redacción y añadid un final apoteósico.

LOS LÍMITES DEL CLAVE. “Aunque Couperin, Bach y Scarlatti vivían en lugares muy distantes, tenían algo en común: el instrumento que tocaban se les quedaba pequeño. Creían que alguien tenía que inventar un instrumento de tecla más completo y potente que el clave...”

EXOTISMOS : “Los instrumentos que utilizaban los turcos (bombos, platillos y triángulos) se pusieron de moda en Viena. Mozart no sabía cómo tocar el piano y el bombo a la vez, hasta que se le ocurrió añadir un nuevo pedal...”

AMOR Y OCÉANO: “A Schumann y a Chopin les encantaba inventar melodías en el piano. Cuando las acababan, las tocaban en las reuniones de amigos. Las de Schumann hablaban de amor, las de Chopin era profundas como océanos. Un día intercambiaron sus músicas...”

PIANO INFINITO: “Hubo una vez un piano que daba la vuelta al mundo: pasaba por Madrid, Valencia, Roma, Estambul, el Cáucaso, India, China, Samoa, San Francisco, Nueva York, Lisboa... Era un piano sin límites que todos podían tocar. Las músicas se mezclaban y...”

PASIONES DISTANTES: “Un rockero americano escribía canciones que hablaban de los límites de las ciudades. Un pianista ruso componía música de jazz en un país donde estaba prohibida. Un compositor argentino compuso una obras religiosa con ritmos cubanos. Los tres se citaron a una reunion en Madrid. Ante un café, se contaron sus problemas y sus éxitos...”

👉 Comentad estas fotos

Contestad unas preguntillas

- ¿De qué trata el himno gregoriano *Dies Irae*?
- ¿Qué quiere decir la frase: *Cuando todo quede reducido a un compás que se repite, es que el “día de la ira” ha llegado.*
- ¿Qué diferencias hay entre el clave y el piano?
- ¿Puede un piano hacer la banda sonora completa de una película?
- ¿Cuántas veces sois capaces de escuchar seguida una canción?
- ¿Qué quiere decir *Rondó a la turca* y *Capricho a la húngara*?
- ¿Qué significa el título *Las barricadas misteriosas*?
- ¿Cómo se escribe una improvisación en un pentagrama?

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista