

DANZA CON MÚSICA DE VIVALDI

VIVO VIVALDI

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Vivo Vivaldi es un acto escénico creado para todos los públicos que nos sumerge en el mundo de este compositor desde una perspectiva contemporánea, con una creación multidisciplinar planteada a través de la idea del juego.

En él se propone una inmersión en el mundo del músico barroco italiano Antonio Vivaldi, en su música y su vida, en los lugares que inspiraron su obra.

Las tres coreógrafas, Inés Narváez, Mónica Runde y Elisa Sanz, han concebido un emocional viaje escénico a través de las cuatro estaciones. Un trayecto que nos mostrará, por medio de la música, el movimiento y las acciones plásticas escénicas, los cambios de estaciones en sentido inverso. Este viaje emocional está protagonizado por 9 personajes que transitan de la oscuridad del verano a la luz de la primavera, de la fantasía a lo terrenal.

La música ha sido seleccionada por las creadoras de entre el extenso catálogo musical de Vivaldi, partiendo de la idea del viaje y eligiendo aquellas piezas que mejor trasladan las emociones que acompañan a las imágenes.

[En la web del Teatro Real, podéis encontrar la ficha artística del espectáculo.](#)

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

SOBRE LA COMPAÑÍA

10 & 10 - Narváez, Runde, Sanz

Es el nombre actual de la compañía fundada originalmente en 1989 con el nombre de 10 & 10 danza y define el trabajo colectivo de las creadoras, pertenecientes a tres generaciones diferentes. En su evolución la compañía pasó por diferentes cambios de denominación, hasta que fue eliminado el término “danza”, ampliando su campo de acción a otros muchos: acción, performance, acto escénico, instalación... **Vivo Vivaldi** es el primer espectáculo para todos los públicos creado en sus 34 años de existencia

En este video [teaser](#) podéis acercaros al universo estético, plástico y musical de Vivo Vivaldi.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- **Acercar la vida y la obra del compositor Antonio Vivaldi**, desde una perspectiva contemporánea.
- Vivir a Vivaldi desde las **emociones y lugares que inspiraron su obra**.
- Provocar en la audiencia la necesidad de **jugar y crear a partir del juego y de los materiales cotidianos**.
- Dar a **conocer la danza contemporánea** como lenguaje artístico y expresivo.
- Mostrar la **relación entre música, movimiento, imagen y luz** a través de un espectáculo multidisciplinar.
- **Explorar la idea del viaje** a través de un recorrido imaginario por las cuatro estaciones del año.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

LA HISTORIA

La narrativa de este acto escénico nos adentra en un viaje marcado por los contrastes, la oscuridad y la luz, lo artificial y lo natural, la fantasía y lo terrenal, el sueño y la realidad. Contrastes que se hacen evidentes también en la selección musical de la obra de Vivaldi (contrastes tímbricos, rítmicos. piezas de diferente carácter) y en el acercamiento a la figura del compositor italiano desde el punto de vista emocional.

El recorrido por las estaciones no sigue el orden natural y real, el que vivimos año tras año y artistas como Antonio Vivaldi o, el que ilustra este apartado, Giuseppe Arcimboldo siguieron: Primavera - Verano - Otoño - Invierno

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

LA HISTORIA

En **Vivo Vivaldi**, todo comenzará en invierno, de ahí pasaremos al otoño, luego al verano y, finalmente, alcanzaremos la luz, la alegría y el renacer de la primavera. Es como si pusiéramos un espejo a la realidad... o al cuadro de Arcimboldo:

- ¿Cómo sería nuestra vida si las estaciones invirtiesen su orden?
- ¿Se vería afectado el ritmo de la naturaleza?
- ¿Transcurren las estaciones en los mismos meses en todo el planeta?

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Las creadoras han seleccionado las piezas de Vivaldi que mejor acompañan las imágenes y las emociones que el espectáculo transita. Seguramente no ha sido tarea fácil, ya que el catálogo de este compositor italiano se acerca a las 800 obras.

Antonio Vivaldi

(Venecia 1678 - Viena 1741)

Este violinista y compositor italiano, considerado una de las principales figuras del Barroco, fue ordenado sacerdote a los veinticinco años, aunque solo ejerció durante un año. Sin embargo, esta breve carrera eclesiástica y su pelo rojo le valieron el sobrenombre de il prete rosso, o el “cura pelirrojo”, con el que fue conocido en su tiempo. Siguiendo la costumbre de la época, usaba una peluca empolvada, y es esa imagen la que guardamos en nuestro imaginario.

Durante casi cuarenta años fue profesor y director musical en el Ospedale della Pietá de Venecia, que era una escuela para niñas huérfanas. Fue en esta ciudad donde transcurrió la mayor parte de su vida y donde consiguió fama internacional. En 1740 dejó su puesto en Venecia para entrar al servicio de la corte del emperador Carlos VI de Viena. Falleció en esta ciudad austriaca el 28 de julio de 1741.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

LA MÚSICA

Su obra

Desarrolló el concierto (tanto el concierto grosso como el solista) en tres movimientos con el esquema “rápido-lento-rápido” y aplicó los recursos estilísticos propios de la música vocal a la música instrumental, influyendo en ésta de tal modo que incluso Bach transcribió algunas de sus obras.

Compuso sonatas, sinfonías, obras para música de cámara, unas 30 óperas, música religiosa y más de 450 conciertos, entre los cuales se encuentra su obra más famosa, el conjunto de conciertos titulado *Las cuatro estaciones*, contenido en la colección *El fundamento de la armonía y de la invención*, escrita alrededor de 1725.

Vamos a centrarnos en esta obra como eje central del viaje de **Vivo Vivaldi**.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Las cuatro estaciones

Las cuatro estaciones son cuatro conciertos para violín, integrado cada uno de tres movimientos: uno rápido o allegro, otro lento - largo o adagio - en la misma tonalidad o relacionada con la del primer movimiento, y un tercer movimiento allegro o presto final. Esta es la estructura típica de los conciertos barrocos.

En *Las cuatro estaciones*, los conciertos más afamados de Vivaldi, el violín solista dialoga con una pequeña orquesta de cuerdas, realizando elegantes y virtuosos dibujos con los que nos describe las situaciones y procesos que se dan en la naturaleza a lo largo de las diferentes épocas del año. Vivaldi utiliza con maestría los instrumentos de la orquesta para contarnos estos episodios: las violas recrean el ladrido de los perros, los violines el zumbido de las moscas, los violonchelos describen el comportamiento de los hombres...

Este modelo de concierto basado en la naturaleza se utilizó posteriormente para la creación de obras como la 6ª Sinfonía Pastoral de Beethoven. Si escuchamos con atención y dejamos una puerta abierta a nuestra imaginación, podremos apreciar el canto de los pájaros, sentir la brisa cálida o el viento helado, o ver cómo se acercan unos negros nubarrones a punto de descargar sobre nosotros una tremenda tormenta.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Las cuatro estaciones

Este tipo de composiciones que siguen un guion, como si la propia música fuese narrándonos un cuento, se denominan programáticas. De hecho, Vivaldi acompañó la publicación de estos conciertos, en 1725, con unos sonetos originales que describían el argumento incluido en su música. En la **Actividad 2** encontraréis estos textos. Aquí podéis escuchar la música:

[Invierno](#)

[Otoño](#)

[Verano](#)

[Primavera](#)

Si os gustan estas 4 estaciones originales de Vivaldi, os animamos a escuchar la versión de [Max Richter](#), el pianista y compositor alemán de música clásica actual que en 2012 lanzó sus estaciones “recompuestas”. Este [Vivaldi Recomposed](#) traduce la música barroca a un lenguaje contemporáneo, minimalista y con toques electrónicos.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

ARTES VIVAS, EL CUERPO EN MOVIMIENTO

Vivo Vivaldi es un espectáculo que engloba danza contemporánea y movimiento escénico, artes plásticas, videocreación... sus creadoras lo denominan un “acto escénico”.

[10 & 10 - Narváez, Runde y Sanz](#) comparten creaciones y proyectos de artes escénicas, artes vivas, artes plásticas, articulando todas ellas y llegando a construir desde diversos lugares unas dramaturgias que les resuenan y les ayudan a construir un puente de comunicación con la audiencia.

Así, ponen en escena el movimiento como abstracción y en relación con otras artes como el vídeo o la pintura, para crear sus actos escénicos, espectáculos de danza, teatro, performances o instalaciones. Sus dramaturgias visuales generan diferentes planos de creación donde ninguno de ellos es más importante que el otro y donde el origen de la creación puede encontrarse en cualquiera de ellos.

El trabajo coreográfico que han realizado en Viva Vivaldi bebe de los cuerpos que lo habitan y revisa lugares reconocibles, pero no impostados. Abordan esa búsqueda de una forma particular que les permite escribir el viaje. El tiempo también es un concepto que les persigue en sus piezas y vuelve a ser importante en esta ocasión.

[Ensayando - Vivo Vivaldi](#)

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

Real Teatro
de Retiro

ACTIVIDADES

1. ¿Cómo suenan las estaciones?

Deteneos a escuchar a vuestro alrededor un momento. El silencio nunca es silencio. Pensad en un momento del verano, o la imagen de algún paseo en invierno ¿recordáis que sonidos se escuchaban a vuestro alrededor?

Con instrumentos musicales o sin ellos, podemos recrear algunas atmósferas sonoras características de cada estación. Podéis investigar en clase, en casa, juntos o por grupos. Utilizad el cuerpo (roce de manos, pequeños chasquidos, golpeo de dedos sobre la palma...), la respiración (diferentes alientos y soplos, seseos...), objetos sonoros (cremalleras, papeles...). Intentad buscar el realismo, pero sin exagerar:

- Invierno: quiebre del hielo, ventisca.
  - Otoño: lluvia, granizo, tormenta, viento
  - Verano: espigas mecidas por el viento, grillos y chicharras (cigarras)
  - Primavera: sonido de pájaros y otros animales, brisa
- ¿Se os ocurren algunos más?

ACTIVIDADES

Las cuatro estaciones musicales

Este proceso de escucha y de recuerdo sonoro ha servido a muchos compositores para encontrar inspiración y transformar los elementos de la naturaleza en música. ¿Sabíais que Vivaldi no fue el único en componer una serie sobre ese tema? Por ejemplo...

1. [Haydn](#): el oratorio profano “Las estaciones” fue una de sus últimas grandes obras.
2. [Tchaikovsky](#): escribió una colección de 12 piezas para piano con ese título, una dedicada a cada mes.
3. [Glazunov](#): también ruso, compuso el ballet “Las Estaciones”, estrenado por el Ballet Imperial Ruso en 1900.
4. [Piazzolla](#): este compositor argentino unió en las “Cuatro estaciones porteñas” la música popular de su país y la música académica con el bandoneón como protagonista.

ACTIVIDADES

2. Cuatro estaciones, en verso y en prosa

Vamos a leer los sonetos con que Vivaldi introdujo su música.

Los originales en italiano fueron traducidos al español por el poeta cubano [David Cherician](#).

Aparecen en el orden de **Vivo Vivaldi** y acompañamos con las cuatro obras dedicadas a las estaciones del año del pintor francés [Paul Cézanne](#).

El invierno

Temblar helado entre las nieves frías
al severo soplar de hórrido viento,
correr golpeando el pie cada
momento;

de tal frío trinar dientes y encinas.

Pasar al fuego alegres, quietos días
mientras la lluvia fuera baña a ciento;

caminar sobre hielo a paso lento
por temor a caer sin energías.

Fuerte andar, resbalar, caer a tierra,
de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que el hielo se abra en la porfía.

Oír aullar tras puertas bien cerradas
Siroco, Bóreas, todo viento en guerra.

Esto es invierno, y cuánto da alegría.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

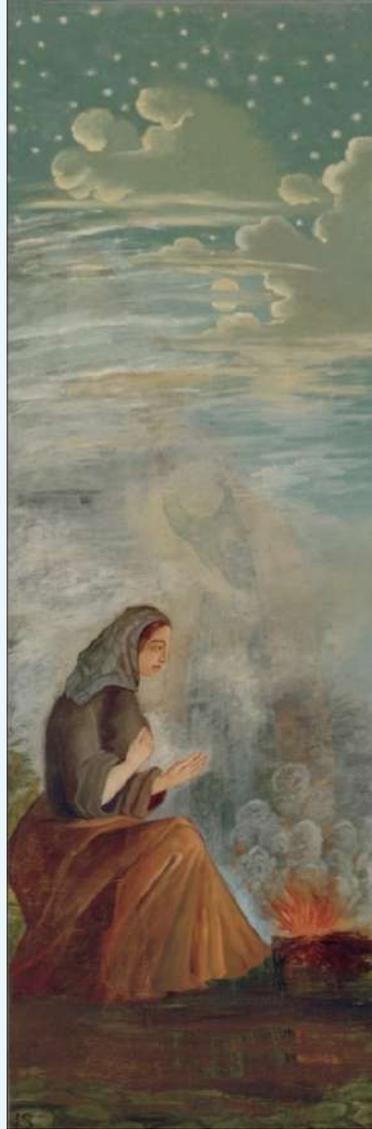
El otoño

Celebra el aldeano a baile y cantos
de la feliz cosecha el bienestar,
y el licor de Baco abusan tantos
que termina en el sueño su gozar.

Deben todos trocar bailes y cantos:
El aire da, templado, bienestar,
y la estación invita tanto a tantos
de un dulcísimo sueño a bien gozar.

Al alba el cazador sale a la caza
con cuernos, perros y fusil, huyendo
corre la fiera, síguenle la traza;

Ya asustada y cansada del estruendo
de armas y perros, herida amenaza
harta de huir, vencida ya, muriendo.

El verano

Bajo dura estación del sol ardida
mústiase hombre y rebaño y arde el pino;
lanza el cuco la voz y pronto oída
responden tórtola y jilguero al trino.

Sopla el céfiro dulce y enseguida
Bóreas súbito arrastra a su vecino;
y solloza el pastor, porque aún cernida
teme fiera borrasca y su destino.

Quita a los miembros laxos su reposo
el temor a los rayos, truenos fieros,
de avispas, moscas, el tropel furioso.

Sus miedos por desgracia son certeros.
Truena y relampaguea el cielo y grandioso
troncha espigas y granos altaneros.

ACTIVIDADES

La primavera

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al son del blanco viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

El aire cubren con su negro manto
truenos, rayos, heraldos de su
adviento,
y acallándolos luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

Y así sobre el florido ameno prado
entre plantas y fronda murmurante
duerme el pastor con su fiel perro al
lado.

De pastoral zampoña al son
chispeante
danzan ninfa y pastor bajo el techado
de primavera al irrumpir brillante.

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

A continuación podéis encontrar los cuatro sonetos, pero esta vez escritos en prosa:

El invierno

Tiritar, congelados sobre la fría nieve, con el viento que golpea. Correr incansablemente con pies pesados y castañeteando dientes... hasta los árboles tiritan. Descansar alegres junto al fuego, mientras la lluvia continúa mojando a los que siguen fuera. Caminar en el hielo, con pasos cuidadosos, por miedo a caer. Correr, resbalar, caer hasta que el hielo se quiebra y se abra. Oír el viento aullar con violencia tras las puertas cerradas. Todo esto es la alegría del... Invierno.

El otoño

Los aldeanos celebran la cosecha con cantos, bailes y tragos de vino. Poco a poco, les va venciendo un agradable sueño, efecto del vino y del tiempo apacible y templado. Al amanecer, el cazador camina con trompetas y armas. Su presa vuela, perseguida por los perros. Ya cansada y asustada por el clamor de los disparos y los perros, trata de escapar de la furia, pero es capturada y muere... en Otoño.

El verano

El sol y un viento ardiente amenazan con incendiar los árboles desde donde canta el cuco, respondido por la tórtola y el jilguero. El joven pastor se despierta alarmado por la tormenta y temeroso de su destino. Sacude su adormecido cuerpo, asustado por los relámpagos y los enjambres de avispas y moscas que le rodean. Claro que su miedo está justificado... teme que el trival sea destruido por los rayos de esta tormenta... de Verano.

La primavera

La primavera ha llegado y las aves la saludan alegremente con sus canciones. El arroyo fluye al son de un viento suave, murmurando contento. De pronto, un manto oscuro cubre el cielo, truenos y rayos anuncian la tormenta. Sin embargo, los pajaritos vuelven en bandada, retomando su hermoso canto. Sobre el prado verde y florido duerme un pastor, con su fiel perro al lado. Sueña que baila junto a una ninfa, para dar la bienvenida a... la Primavera.

ACTIVIDADES

- Leed ambas versiones en voz alta, cada estación un lector o lectora diferente.
  - ¿Cuentan lo mismo? ¿Cuál comprendéis mejor, el verso o la prosa? ¿Qué versión resulta más adecuada para crear una melodía y cantarla?
  - ¿Os animáis a desarrollarlos como pequeñas historias y convertirlas en relatos breves o cuentos?
- Los poemas en verso son sonetos, ¿Por cuántas estrofas está formado cada uno? ¿cuántas sílabas tiene cada verso? ¿Qué versos riman entre sí?

ACTIVIDADES

Por supuesto, otros poetas también han escrito versos basados en las estaciones del año, pero más orientados a la infancia. Os invitamos a leer e ilustrar gráficamente estos del poeta y pedagogo [Esteban Buñuel](#).

Invierno

Cae blanca la nieve
-Dios en la cuna-,
desde el cielo nos
llueve
nuestra fortuna!
Turrónes, fantasía
-¿regalo regio?-,
y..., apenas pasa un
día,
vuelta al Colegio.

Otoño

El campo a tres colores
-verde, ocre y grana-;
el Curso en sus albores
¡y yo sin gana!
Mil hojas danzarinas
en ventolera...;
y, puntual en su
esquina,
la castañera.

Verano

¡Vacaciones! Piscina
y un sol radiante;
playa y brisa marina
tonificante.
Siesta bajo las parras
-mosca molesta-;
orfeón de cigarras
-grillo en la cesta.

Primavera

El sol en la ventana,
verde la acacia
y una rosa temprana,
llena de gracia.
Rasga el aire en un trino
la golondrina;
y el mirlo sobre el pino
su flauta afina.

- Apuntad el vocabulario nuevo que aparece en este poema. ¿Hay muchas palabras desconocidas para vosotros?
- Fijaos, por ejemplo, en cómo habla de la Navidad, aunque en ningún momento la nombra. ¿Podrías hacer lo mismo con otras celebraciones, como vuestro cumpleaños o el Carnaval?

ACTIVIDADES

3. Cuatro estaciones, cuatro colores

Un mismo paisaje cambia por completo su apariencia y su color conforme pasan las estaciones del año. Esta será una de las claves escénicas y plásticas de *Vivo Vivaldi*, pero también ha llamado la atención a muchos artistas a lo largo de la historia, que con diferentes técnicas han reflejado esta metamorfosis en series de cuatro obras pictóricas o fotográficas.

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) pintó varias series de “las cuatro estaciones” en 1572-1573. Eran prácticamente copias sin variaciones de las anteriores, lo que muestra el éxito que su serie tuvo en la época. El pintor representaba los rostros de las estaciones utilizando los elementos típicos de cada una de ellas (flores en primavera; frutos y espigas en verano; hojas caídas, setas y frutos de cosecha en otoño; elementos secos y fríos como la corteza y frutas de temporada en el invierno). También realizó retratos, como este de Rodolfo II, caracterizado como el dios etrusco y romano Vertumno.

- Utilizad esta técnica pictórica o el collage para realizar vuestras propios retratos estacionales. Y... ¿Cómo sería un retrato de Vivaldi al estilo Arcimboldo?

ACTIVIDADES

El artista checo Alfons Mucha realizó varias series de litografías en color sobre las cuatro estaciones entre 1896 y 1900.

- ¿Reconoces cada época del año? ¿Podrías ordenarlas?
- ¿Qué elementos o actividades incluirías tú en un cuadro como propios de cada estación?

Guía didáctica

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

Fijaos ahora en este montaje fotográfico que muestra un mismo paisaje en las cuatro estaciones.

Esto requiere tiempo y paciencia ... Sin embargo podéis realizar vuestra versión de un paisaje que os guste (campestre o urbano):

- Digital: editad o filtrad la foto utilizando colores que, en vuestra opinión, resulten apropiados para cada época: fríos, cálidos...
- Sacad 4 copias en blanco y negro. Coloread la foto con lápices de colores, ceras o rotuladores, con las referencias de color mencionadas.

ACTIVIDADES

4. Cuatro estaciones, las de Vivaldi

Las cuatro estaciones de Vivaldi son música descriptiva, escrita de manera que es capaz de traer a nuestra imaginación muchas imágenes de la naturaleza: el viento, las fuentes, la tormenta... Así como sonidos de animales: el canto de los pájaros, el ladrido de los perros... Y también escenas con protagonistas humanos, como la siesta, la embriaguez provocada por el vino en la cosecha o el castañeteo de dientes causado por el frío.

🟡 En sucesivas audiciones, tratad de descubrir las descripciones musicales que aparecen relatadas en los sonetos que ya conocemos:

Invierno

Nieve, viento y frío

Escalofríos

Chasquido de dientes

Lluvia

Caminar prudente y temeroso sobre el hielo... caídas... carreras

(acordes disonantes)

(figuras rápidas)

(figuras e intervalos cortos)

(pizzicato en los violines)

(violín solista)

Otoño

Borrachera por el vino joven

Bucólico sopor tras la borrachera

Cacería con trompas y perros

Huida de la presa

Escopetas y ladridos

(violín solista con escalas y florituras)

(orquesta)

(carácter rítmico)

(violín solista en progresión melódica)

(cuerdas con motivos cortos)

ACTIVIDADES

Verano

Agotamiento por el calor
Canto de pájaros: cuco, tórtola, jilguero...
Vientos
Descanso veraniego
Moscas y mosquitos
Tormentas

(orquesta con silencios)
(imitación)
(orquesta agitada)
(violín solista)
(figuras breves y tempo rápido)
(orquesta agitada)

Primavera

Trinos de pájaros
Murmullo de las fuentes
Se aproxima una tormenta
Ladrado de perros
Siesta del pastor

(violines)
(diseños melódicos en los violines)
(orquesta)
(violas)
(orquesta)

El papel es un elemento central de Viva Vivaldi: en la escenografía, en el vestuario, en la atmósfera sonora... Podemos utilizar materiales del día a día para construir una pieza.

Tomando todo tipo de papel del que dispongáis, poned en funcionamiento vuestra capacidad de juego y creatividad para poner en escena vuestras propias Cuatro Estaciones.

DANZA CON MÚSICA DE VIVALDI

VIVO VIVALDI

RealTeatro
de Retiro