

LUNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, 10,30 H
AUDITORIO DEL CENTRO BOTÍN

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º Y 6º EP

OBRAS DE:

Jan B. KRUMPHOLTZ (1742-1790), François J. NADERMAN (1781-1835), Sophia DUSSEK (1775-¿1830-47?), Marcel TOURNIER (1879-1951), Emilio ARRIETA (1821-1894), Enrique GRANADOS (1867-1916), Isaac ALBÉNIZ (1860-1909), Manuel de FALLA (1876-1946)

INTÉRPRETES:

SUSANA CERMEÑO
JOSÉ ANTONIO DOMENÉ
dúo de arpas

FICHA DIDÁCTICA Y PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO:

ESTEBAN SANZ VÉLEZ

BELLEZA SONORA A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO LEGENDARIO: EL ARPA

Proveniente de Egipto y Grecia, tendremos ¡y por duplicado! uno de los instrumentos más antiguos que existe (¡más de 5000 años!) en este concierto en el Centro Botín.

Con su sonoridad única, el arpa se ha adaptado a lo largo de los siglos a todo tipo de repertorios. Las piezas que escucharemos, de los siglos XVIII, XIX y XX, tiempos de esplendor del instrumento, incluyen títulos originales, así como tres obras de música española (Albéniz, Granados y Falla) transcritas para dos arpas. De la mano de dos grandes virtuosos arpistas, como siempre, en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de todos los asistentes.

DATOS DE LA SESIÓN

PARA EL DOCENTE

PROGRAMA:

El concierto didáctico en el Centro Botín constará de una selección de las siguientes obras cuyos movimientos se podrán presentar de manera parcial y alterado su orden:

La belleza sonora de un instrumento legendario

- Jan B. KRUMPHOLTZ (1742-1790). *Primer Dúo en Fa mayor* (2 arpas) (7')
- François J. NADERMAN (1781-1835). *Dúo en Fantasía* (2 arpas) (12')
- Sophia DUSSEK (1775-¿1830-47?). *Sonatina en Do menor op.3, n. 3* (Arpa solo) (6')
- Marcel TOURNIER (1879-1951). *Cuatro Preludios* (2 arpas) (8')
- Emilio ARRIETA (1821-1894). *Solo de arpa* (4')
- Enrique GRANADOS (1867-1916). *Danza Española nº 2* (2 arpas, trans. E. Colard) (5')
- Isaac ALBÉNIZ (1860-1909). *Granada* (2 arpas, trans. M. Etcheverry) (5')
- Manuel de FALLA (1876-1946). *Danza nº 1 (La vida breve)* (2 arpas, trans. P. Masri-Fletcher) (4')

LA OBRA:

Los bellos secretos del arpa: un instrumento legendario (Extracto de las notas al programa del concierto para público general)

El Arpa es, quizás el instrumento más antiguo; se calcula que data del año 3.500 a.d C. (más de 5000 años). Instrumento de bellísima sonoridad, pertenece a la familia instrumental de cuerdas tañidas con los dedos, lo cual le imprime un atractivo tímbrico que le ha granjeado una gran popularidad en todos los continentes, especialmente en el hemisferio sur de América, donde su popularidad la ha incorporado como instrumento autóctono, como el arpa andina, el arpa llanera, el arpa paraguaya, etc. Sirviendo como instrumento culto para la música estética, así como para la música popular. Adquirió un gran auge durante la Edad Media, decayó posteriormente, pero hoy ha vuelto a imponerse no solo como instrumento fundamental en las orquestas sinfónicas, sino como instrumentos solista de gran belleza, como hoy se demostrará en el programa que nos ofrecerán estos dos insignes arpistas. El repertorio de obras que figuran en el concierto pertenece a los siglos XVIII, XIX y XX, un tiempo de esplendor de este instrumento maravilloso, con obras originales y con tres modelos de música española (Albéniz, Granados y Falla) en transcripciones de gran nivel.

DATOS DE LA SESIÓN

PARA EL DOCENTE

LOS INTÉRPRETES:

Susana Cermeño es una artista versátil, toca el arpa medieval y el arpa gótico-renacentista, y destaca por sus interpretaciones de música contemporánea. Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entre sus numerosas publicaciones, sobresale el libro *Arpas y arpistas en el Madrid del siglo XIX*. Actualmente es Catedrática de Arpa del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Solista de la Orquesta del Teatro Real.

José Antonio Domené, graduado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Royal College of Music de Londres, fue ganador de la RCM Harp Competition de Londres y Artist Diploma. Colabora asiduamente con las orquestas internacionales más destacadas, y desarrolla una importante carrera solista en las más importantes salas, destacando su participación en la programación Rising Stars Concerts (Cadogan Hall y Wigmore Hall de Londres).

PALABRAS CLAVE: Arpa / Falla / Albéniz / Granados / Dúo

AUDIOS PARA LAS ACTIVIDADES:

MÚSICA 1. François J. NADERMAN (1781-1835). *Dúo en Fantasía* (2 arpas) (7')

MÚSICA 2. Enrique GRANADOS (1867-1916). *Danza Española nº 2* (Versión original para piano) (5')

MÚSICA 3. Isaac ALBÉNIZ (1860-1909). *Granada* (Versión para guitarray) (5')

MÚSICA 4. Manuel de FALLA (1876-1946). *Danza nº 1 (La vida breve)* (Versión para orquesta) (4')

MÚSICA 5. Mateo Albéniz's Sonata.

(El maestro Nicanor Zabaleta, uno de los grandes arpistas de la historia, tocó esta Sonata el 14 de Diciembre de 1990 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Lo ponemos aquí como una muestra del virtuosismo del instrumento, aunque la pieza no figura en el programa de nuestro concierto)

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

2. (Puesta en común)

- ¿Te ha resultado interesante la experiencia? ¿Por qué?
- ¿Hemos coincidido muchos en las mismas elecciones de imágenes gráficas para cada fragmento de música? ¿Y en los versos? ¿Y en las palabras emocionales? ¿Cuántos? ¿A qué puede deberse?
- ¿Quizá ha habido algún fragmento de música para el que no hemos encontrado entre las opciones que se nos ofrecían la imagen que hubiéramos querido (o el verso, o la palabra emocional)? ¿Por qué?
- ¿Crees que si no hubieras dispuesto de ficha donde elegir imágenes, versos y palabras, aun así hubieran venido a tu mente estas y otras asociaciones de este tipo al escuchar estas músicas?

3. (Audición y debate). Volvamos a oír la **Música 1, 2 y 3** (Si es el caso, ahora puede ir con imagen) para después plantear:

- ¿Nos resultaba familiar o lejana esta música? ¿Por qué?
 - ¿De qué época aproximada podría ser esa música? ¿Por qué?
 - ¿Qué instrumento/instrumentos estaban sonando?
4. El profesor/a da unas nociones sobre el concierto al que se asistirá en el Centro Botín. Según su criterio introduce autores, títulos, quizá algo sobre el instrumento/instrumentos, alternando todo con una explicación sobre el propio Centro Botín y la experiencia que viviremos.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

ANTES DE LA SESIÓN

B Facilita al alumnado vías de acercamiento socioemocional a la música de nuestro concierto, estimulando su capacidad de análisis al mismo tiempo que su creatividad.

UTILIZA

Músicas 4 y 5 de la sección inicial de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

La música apela a nuestra sensibilidad más sutil y profunda. Cada uno de nosotros puede sentir y también visualizar y expresar de diferentes maneras lo que le hace sentir una música determinada...

En la actividad anterior tuvimos que adaptar nuestra sensibilidad, nuestra manera de sentir esos 3 fragmentos musicales pertenecientes al programa de nuestro concierto, a unos materiales dados (imágenes, versos, palabras emocionales...). Ahora, por el contrario, debemos crear con total libertad un texto, realizar un dibujo o diseño, describir un paisaje y ejecutar un movimiento corporal que recoja de algún modo nuestra manera de sentir cada uno de los dos “mundos expresivos” que reflejan las **Músicas 4 y 5**.

1. (Audición). Sin explicación alguna, se escucha con atención el arranque de las **Músicas 4 (A) y 5 (B)**.

2. Tras la audición solo comentamos que vamos a denominar A a la **Música 4** y B a la **Música 5**. Teniendo esto claro todos, volveremos a escuchar varias veces ambos fragmentos pero ahora solo los 30 segundos iniciales de cada uno, aproximadamente. Con cada audición cada alumno deberá, por orden:

- Escribir dos breves textos que de algún modo tengan relación uno con A y otro con B. (Puede ser un pequeño relato, o un texto poético, o bien descriptivo... Lo que quiera cada cual).
- Realizar un dibujo en relación con A y otro con B (Puede ser un dibujo de tipo figurativo pero también un diseño libre de cualquier tipo, por ejemplo a base de manchas de color, de rayas, etc.).
- Describir un paisaje o escena que concuerde de algún modo con A y otro con B (Sólo a título de ejemplo, algo del estilo de “una playa en un día muy soleado y de mucho calor...”).
- Con elementos de percusión corporal (palmas, chasquidos, frote de una mano sobre la ropa, siseo... Lo que se quiera) “traducir” el pasaje A y luego el pasaje B.
- Por último, realizar determinados movimientos corporales que de algún modo reflejen para el alumno la expresión característica de A y la de B.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

- 3.** (Puesta en común) Se repasa (comenta, analiza, discute, matiza...) lo que ha realizado cada cual en el punto anterior, subrayando aspectos emocionales de la música y de la propia actividad. (Los estados emocionales de cada cual en cada momento; lo que para cada cual expresan A y B desde un punto de vista emocional; si coincidimos o no todos en identificar las mismas emociones; si hemos realizado dibujos o textos o movimientos similares o no la mayoría, etc. Una vez visto todo ello ¿qué conclusiones podemos extraer de la experiencia?)

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

DESPUÉS DE LA SESIÓN

C Cierra de manera creativa y a ser posible colaborativa la experiencia en torno a este concierto.

UTILIZA

Músicas 1 a 5 de la sección inicial y la imagen del ANEXO 2 de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

Todos podemos expresar sin palabras y sin pensar en nada, solo a través de impresiones plásticas espontáneas, lo que nos transmite y hace sentir una música...

Tras nuestra audición en vivo en el Centro Botín, concluiremos la experiencia en torno a este concierto volviendo sobre una cualquiera de las **Músicas 1 a 5** utilizadas antes. Se trata ahora a “colorear” una audición. Nos explicamos: De la misma forma que podemos tomar una imagen (la foto de un cuadro, un paisaje...) y transformarla de manera artística (“intervenirla” lo llaman los artistas) aplicando manchas de color, trazos, implantando huellas dactilares, o cualquier otra cosa que se nos ocurra, proponemos aquí tomar una de los mencionados fragmentos musicales y hacer eso mismo pero mediante sonidos.

1. Se elige entre todos una de las **Músicas 1 a 5** utilizadas antes y se oye con atención, una sola vez, la pieza elegida.
2. Ahora, en una segunda audición de esa misma música, pero en este caso como música de fondo, cada alumno “interviene” (colorea, mancha, raya, raspa...) la ficha del ANEXO 2 (Ver) a su gusto pero siempre intentando dejarse llevar por la música.
3. Terminada la audición y las intervenciones sobre las fichas, comentamos entre todos lo que nos parece la pieza escuchada e intentamos identificar el registro o registros emocionales que parece querer compartir con nosotros esta música y, más en concreto, las emociones y cambios o transiciones emocionales que pueda contener.
4. Llega ahora el momento de la “intervención sonora”. Formamos un semicírculo con el alumnado. Cada cual tendrá su instrumento (pequeña percusión, etc.). De la misma manera que hemos intervenido (coloreado, etc.) la lámina del paso 3, ahora, mientras se oye de nuevo el audio con la **Música** que nos ocupa, iremos entre todos interviniendo mediante nuestros instrumentos (“coloreando con sonidos”) dicha música.

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

Algunas RECOMENDACIONES:

- Muy importante que nos escuchemos todo el tiempo entre todos.
- “Menos es más”, es decir, no debes tocar a lo loco tu instrumento sino **aportar** pequeños detalles siempre en función de lo que está sonando por una parte en el audio y, por otra, en sonido real producido por los compañeros.
- No se trata tanto de seguir un ritmo (que también puede ser una opción en algún momento dado) como de **superponer** aquí y allá pequeños detalles de color a la música que está sonando en el audio.
- Podemos grabar en audio o video nuestra intervención para luego oír y comentar entre todos el resultado.

5. Otras dinámicas musicales posibles para completar la experiencia:

- a. Un alumno/a hace de director/a y, a medida que suena el audio, va pidiendo a los diferentes instrumentos/alumnos lo que quiera. (Va señalando a quien quiera e indicando el momento en que desea que este dé un toque a su instrumento, incluyendo en la señal si más fuerte, más suave...).
- b. Un solo alumno/a, con diversos instrumentos a su disposición, colorea la música del audio. Los demás escuchan el resultado.
- c. Lo mismo pero por equipos de tamaño reducido (Es decir, unos pocos alumnos, cada integrante con distintos instrumentos a su alcance, mientras el resto de la clase observa y escucha).
- d. ¿Alguna otra posibilidad que se os ocurra a vosotros?

ANEXO 1

(ACTIVIDAD A/1)

Palabras emocionales

Placidez	Ira	Decepción	Sonrisa	Tranquilo
inquietud	Arrebato	Soledad	Unión	Afectuoso
			Dolor	nervios

Los suspiros son aire y van al aire
Las lágrimas son agua y van al mar...
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir...
(Gabriela Mistral)

Versos

Del abismo se levanta
la queja amarga y sonora...
(Rubén Darío)

Por el campo tranquilo de septiembre,
del álamo amarillo alguna hoja...
(Luis Cernuda)

Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua...
(Rafael Alberti)

Audición			
Movimiento	Imagen (indicar "manos", "bosque"...)	Verso (indicar nombre del poeta)	Palabra emocional (escribir la palabra)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			

ANEXO 2

(ACTIVIDAD C/2)

CHIMERA, 2013
Tinta y acrílico sobre lienzo/ Ink and acryliv on canvas
243,8 x 365,8 cm.

SESIONES
MUSICALES

ER
EDUCACIÓN
RESPONSABLE

FUNDACIÓN
BOTÍN