

LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022, 10,30 H AUDITORIO DEL CENTRO BOTÍN

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 3º Y 4º EP

OBRAS DE:

César Franck y Camille Saint-Saëns

INTÉRPRETE:

TCHALIK QUARTET

Gabriel Tchalik, violín - Louise Tchalik, violín Sarah Tchalik, viola Marc Tchalik, violonchelo

FICHA DIDÁCTICA Y PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO:

ESTEBAN SANZ VÉLEZ

CUATRO INSTRUMENTOS CON FRANCK Y SAINT-SAËNS

El Tchalik Quartet está integrado por cuatro hermanos de origen ruso, residentes en Francia. Visita España para participar en la temporada de conciertos del Centro Botín. Y nos regalará la oportunidad de conocer dos obras mágicas de dos grandes compositores franceses del siglo XIX (aunque el segundo murió bien entrado el . XX), César Franck y Camille Saint-Saëns.

Con el Tchalik Quartet, oiremos músicas llenas de contrastes anímicos y musicales... Veremos que se pueden pintar con sonidos la alegría o la tristeza, el entusiasmo o el dolor... Dejaremos volar nuestra imaginación... Y, como siempre, en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de todos los asistentes.

DATOS DEL CONCIERTO

PARA EL DOCENTE

PROGRAMA:

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

Francia, fin de siglo XIX: pasión romántica

César Franck (1822-1890)

Cuarteto en Re mayor (45')

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Cuarteto en Mi menor op.112 (30')

LAS OBRAS:

La renovación instrumental francesa en el siglo XIX (Extracto de las notas al programa del concierto para público general).

El siglo XIX estuvo dominado en Francia por la ópera, quedando la música instrumental un tanto relegada. Era necesaria una renovación y esta llegó de la mano de César Franck y Camille Saint-Saëns, quienes promovieron la fundación de la Société Nationale de Musique el año 1871, lo cual supuso un impulso evidente para enriquecer el final del siglo XIX con obras de la brillantez que poseen las programadas en este concierto, obras de corte romántico, vehementes y apasionadas. El Cuarteto en re mayor de C. Franck es el primer gran cuarteto de la escuela francesa de fin de siglo y un punto culminante del arte franckiano. Apasionado y seductor, la monumentalidad de cada uno de los cuatro movimientos que lo configuran provocó un entusiasmo cerca del delirio el día de su estreno en Paris (19 de abril de 1889). Diez años más tarde, ya muerto su admirado compañero Franck, Saint-Saëns compuso su bellísimo Cuarteto en mi menor, el primero de los dos que llegó a componer. Es obra de construcción magistral, joya del romanticismo decadente francés donde el virtuosismo técnico apasiona tanto como su contenido expresivo.

DATOS DEL CONCIERTO

PARA EL DOCENTE

LOS INTÉRPRETES:

El **Tchalik Quartet** posee la singularidad de estar compuesto por cuatro hermanos y hermanas. Nacidos en una familia de origen ruso, donde la música ocupa un lugar central, han tocado juntos desde muy pequeños. Junto a su maestro principal, Günter Pichler, el Cuarteto estudió con varios músicos de renombre internacional (J.Talich, V.Bukač, Y.Markovitch, K.Chorzelski). En 2018 obtuvieron el I Premio y Premio Especial a la meior interpretación de un cuarteto de Mozart en el Concurso Internacional Mozart de Salzburgo. Han actuado en las salas más prestigiosas de Francia v en el extranjero. Próximamente actuarán en el Théâtre des Champs-Elysées, Filarmónica de París (Bienal del Cuarteto) y en el Auditorium del Louvre. El Tchalik Quartet es residente de ProQuartet, miembro del provecto Le Dimore del Quartetto y laureado de la Academia de Heidelberger Frühling 2019. Sus dos primeros CD dedicados a Thierry Escaich y Reynaldo Hahn merecieron el Choc de Classica y el ffff de Télérama. Próximamente se hará público el CD dedicado a Camille Saint-Saëns. Los instrumentos que tocan están construidos exclusivamente para ellos por el luthier Philippe Mitéran y los arcos por Konstantin Cheptitski.

PALABRAS CLAVE:

Franck / Saint-Saëns / Cuarteto de cuerda / Francia

AUDIOS PARA LAS ACTIVIDADES:

(Siendo movimientos en general largos, se pueden tomar los fragmentos iniciales de cada música propuesta)

MÚSICA 1. CAMILLE SAINT-SAËNS - Cuarteto en Mi menor op.112. IV/ Allegro non troppo - 22:58

MÚSICA 2. CAMILLE SAINT-SAËNS - Cuarteto en Mi menor op.112. II/ Molto allegro quasi presto - 10:17

MÚSICA 3. CÉSAR FRANCK - Cuarteto en Re mayor. II/ Scherzo: Vivace - https://youtu.be/SwG9vj3mPPw

MÚSICA 4. CÉSAR FRANCK - Cuarteto en Re mayor. III/. Larghetto - https://youtu.be/HtgFdV5ww48

MÚSICA 5. CÉSAR FRANCK - Cuarteto en Re mayor. IV/ Finale: Allegro molto - https://youtu.be/cAxd6qCSxSE

MÚSICA 6. CAMILLE SAINT-SAËNS - Cuarteto en Mi menor op.112. III/ Molto adagio - 15:40

ACTIVIDADES EN EL AULA

Esta segunda sección presenta unas **DINÁMICAS TIPO**, es decir, sencillas propuestas estándar que son solo una guía para el docente, quien deberá **adaptarlas y complementarlas a su gusto sin perder nunca de vista el objetivo principal acorde con Educación Responsable**: promover a través de las experiencias musicales el desarrollo emocional, social y creativo del alumnado.

DINÁMICAS ESTÁNDAR

3º - 4º DE EDUCACIÓN

PRIMARIA

Antes y después del concierto incidiremos, sobre todo, en:

IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, EMPATÍA, HABILIDADES DE INTERACCIÓN, CREATIVIDAD.

Para el momento del concierto, en:

IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, AUTOCONTROL Y HABILIDADES SOCIALES.

ANTES DEL CONCIERTO

Estimula el interés del alumnado por la experiencia que viviremos en el concierto para escolares en el Centro Botín, organizado expresamente para ellos por la Fundación Botín / Educación Responsable.

UTILIZA

Música 1 de la sección inicial de esta Ficha didáctica, así como otras a elegir libremente entre el resto del programa

DINÁMICA

Proporcionar algunos datos sobre el contexto y los contenidos pero, sobre todo, abrir distintas vías estimulantes y placenteras de acercamiento a este concierto será la mejor manera de conseguir que la experiencia en el Centro Botín resulte significativa para nuestro alumnado.

1. (Audición). Antes de nada vamos a oír esta grabación de <u>una</u> <u>persona hablando</u> (ponerlo a partir del minuto 1 y solo sonido, sin imagen) y vamos a intentar adivinar a través de su voz cómo es y cómo está esa persona, es decir, primero si es joven o mayor, niño, niña, hombre, mujer... y después cómo se siente en ese momento, si está enfadada, feliz o cualquier otra cosa. Por último, una cosa más: Con independencia de cómo se siente en ese momento en que habla ¿podríamos quizá deducir cómo es esa persona, es decir, si se trata de una persona habitualmente amable o violenta... si es en general más bien feliz o desdichada, etc.)?

ACTIVIDADES EN EL AULA

- 2. (Audición y puesta en común) Vamos ahora con un audio musical. Sin dar ningún dato (ni mostrar la imagen en caso de que el video disponga de ella), escucharemos la **Música 1** pidiendo al alumnado, únicamente, que imagine que ahora oye a una persona de carne y hueso como la de antes (para evitar equívocos denominaremos a la de antes Persona A y a la de ahora Persona B), pero que se expresa y nos habla no con palabras como aquella sino mediante sonidos musicales. Tras la audición plantearemos cuestiones del tipo que sigue:
 - a. ¿Cómo crees que se sentía esta Persona B en ese momento? ¿estaría triste o alegre, tranquila o nerviosa? ¿Con miedo o quizá confiada? (etc.)
 - b. ¿Coincidimos todos en una misma opinión acerca de cómo se sentía u opinamos cosas distintas unos y otros? ¿Por qué puede ocurrir esto? Por cierto ¿nos sucedió igual, quizás, en el paso 1 con la voz de aquella Persona A? ¿Por qué?
 - c. Y más allá de cómo se sentía en ese momento la Persona B, ¿cómo crees que era de manera habitual (su carácter, etc.)?

- **3.** (Audición y debate). Volvamos a oír la **Música 1** (Si es el caso, ahora puede ir con la imagen) pero centrémonos ahora exclusivamente en lo musical (es decir, sin pensar en ninguna persona de carne y hueso sino solo en hechos musicales). Tras la audición plantearemos las siguientes cuestiones:
 - a. ¿Nos resultaba conocida o familiar esta música o más bien lejana y extraña? ¿Por qué?
 - b. ¿De qué época podría ser esa música (muy antigua, algo antigua, moderna, muy moderna...)?
 - c. ¿Qué instrumento/instrumentos y/o voz/voces estaban sonando?
 - d. ¿Te gusta esta música? ¿Por qué?
- **4.** Para terminar, el profesor/a da unas nociones sobre el concierto al que se asistirá en el Centro Botín. Según su criterio introduce autores, títulos, intérpretes, plantilla instrumental o vocal, alternando todo con una explicación sobre el propio Centro Botín y la experiencia que viviremos.

ACTIVIDADES EN EL AULA

ANTES DEL CONCIERTO

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 1, 2, 3, 4 y 5 de la sección inicial y las imágenes del ANEXO 1 de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

Toda música configura un espacio, un entorno hecho de sonidos, y nos transporta a un lugar de algún modo habitable... Experimentaremos, compararemos y reflexionaremos acerca de lo que nos transmiten y cómo nos hacen sentir distintos espacios físicos y musicales.

- 1. Mostrando al alumnado, por orden, las imágenes del ANEXO 1, cada cual tiene que escribir en una hoja una, dos, tres palabras como máximo que definan lo que le transmite o cómo le hace sentir la vista de cada imagen (por ejemplo, imagen 1: paz, tranquilidad...).
- **2.** (Puesta en común). Volvemos a mostrar cada imagen y cada alumno lee en alto las palabras que le sugirió cada una (Podemos ir anotándolas en la pizarra y agrupándolas por categorías).
 - ¿Hemos coincidido, más o menos, en similares estados de ánimo? ¿Quizá no? ¿Por qué?
 - ¿Cómo pueden afectarnos los diferentes colores, luces, formas de las estancias que muestra cada imagen?

- ¿Qué diferencias podemos experimentar cuando nos encontramos, por ejemplo, en la sala de espera del médico y cuando estamos merendando sobre una manta a la orilla de un río?
- Con independencia de lo diferente de ambas situaciones psicológicas anteriores ¿de qué manera puede influir en nuestro estado de animo simplemente el espacio en que transcurre cada una de ellas (sala de espera de la consulta / río)?
- ¿Qué diferencias puede haber entre contemplar la foto de una cualquiera de esas habitaciones y estar físicamente en ellas?

ACTIVIDADES EN EL AULA

- **3.** De la misma manera, oímos los primeros fragmentos musicales de cada una de las **Músicas 2, 3, 4 y 5**. Mientras, cada alumno describe con un par de palabras o tres el "ambiente" que le sugiere cada una de esas músicas.
- **4.** (Puesta en común). Como hicimos antes con las imágenes, repasamos ahora cada fragmento musical del paso anterior mientras cada alumno/a lee en alto las palabras que le sugirió cada uno de ellos, planteándonos luego preguntas similares:
 - ¿Hemos coincidido todos, más o menos, en señalar estados de ánimo parecidos en los respectivos fragmentos o quizá no?
 - ¿Cómo pueden afectarnos los diferentes colores, luces, aristas musicales de cada uno de los fragmentos? (pensar en los ritmos, las velocidades de los acontecimientos sonoros, los diferentes colores instrumentales o vocales, los colores armónicos...).
 - Volviendo al anterior ejemplo de la sala de espera de un médico y de la merienda a la orilla de un río ¿Cómo creemos que cambiaría cada una de esas dos situaciones si estuviéramos oyendo por ejemplo la **Música 1** (o bien la 2, la 3, la 4, la 5)?

5. Por último: ¿Qué "espacio musical" crees que le iría bien al espacio físico que se muestra en esta imagen (ANEXO 2)?

Dicho de otro modo: ¿Cómo sería para ti la música que mejor se adecuaría a dicho espacio? (Qué ritmos tendría, qué tipos de instrumentos, qué colores o armonías sonarían, qué densidades o texturas presentaría, qué emociones transmitiría...)

ACTIVIDADES EN EL AULA

DESPUÉS DEL CONCIERTO

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

UTILIZA

Música 6 de la sección inicial de esta Ficha didáctica.

DINÁMICA

Podemos captar lo que nos transmite y hace sentir una música y expresarlo luego no con palabras sino a través de gestos, movimientos, ritmos y sonoridades corporales, es decir, mediante un tipo de lenguaje más cercano y fiel a lo musical que el habla.

Después de haber asistido al Centro Botín, oiremos una de las pieza del concierto y traduciremos el lenguaje de los sonidos a un lenguaje corporal. Se trata de contar de otra manera lo que la música nos transmite mediante sonidos, ritmos, armonías, y lo haremos en grupos de dos. Además, no valdrá utilizar palabras, es decir, utilizaremos solo lenguaje corporal (mimo). Sí nos podemos servir de ruidos y sonidos.

1. Se forman grupos por parejas y se escucha con atención la **Música 6**. (Si es necesario un par de veces o incluso tres).

- 2. Tras la audición, cada pareja trabaja por su cuenta. Hay que ponerse de acuerdo en la historia que queremos contar a partir de la música oída, las emociones que nos transmite la pieza y por tanto las emociones que queremos transmitir a nuestro público, y luego construir entre los dos una narración sin palabras, es decir, solo mediante gestos, movimientos, expresiones de la cara... Se pueden incluir ruidos y/o sonidos como golpear una mesa o el chirriar de una puerta, por ejemplo, pero no palabras.
- **3.** Cuando todas las parejas tienen su historia, cada una va saliendo y contando (representando) dicha historia al resto, que hace de público.

ACTIVIDADES EN EL AULA

- **4.** Por votación, se elige la historia mejor (más ajustada a la música, más emocionante, más creativa...) y se establece después un pequeño debate mediante preguntas de este tipo:
 - ¿Por qué la propuesta ganadora resultó la más atractiva y creativa?
 - ¿Hubo quizá alguna propuesta con cosas atractivas en lo creativo (originalidad, etc.) pero que quizá no nos llegó igual que la otra? ¿Por qué?
 - ¿Han coincidido todos los grupos en contar la misma historia o al menos parecida? ¿Sí/No, por qué?
 - Más allá de la anécdota que cada grupo contaba, ¿han coincidido todos los equipos en dar a su narración un mismo contenido, significado o registro emocional? ¿O quizá algunos equipos vieron de forma muy distinta esa misma música? ¿Por qué? Etc.

- 5. (Puesta en común). Para terminar, centremos nuestra atención en cómo nos hemos sentido mientras realizábamos la actividad (Qué emociones hemos experimentado mientras la llevábamos a cabo con nuestro compañero/a; cómo influía la música en nuestras emociones en cada momento, etc.).
- **6.** (Opcional). Podemos redondear la actividad volviendo a oír la **Música 6**.

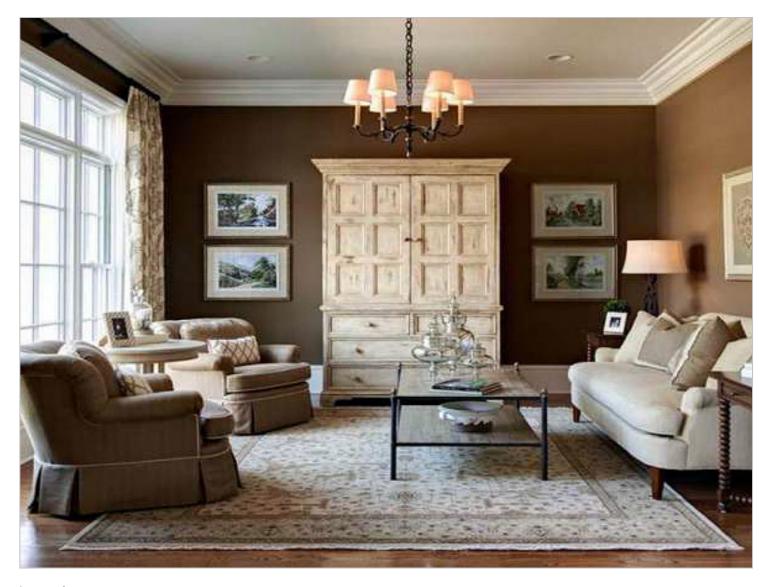

Imagen 1

Imagen 2

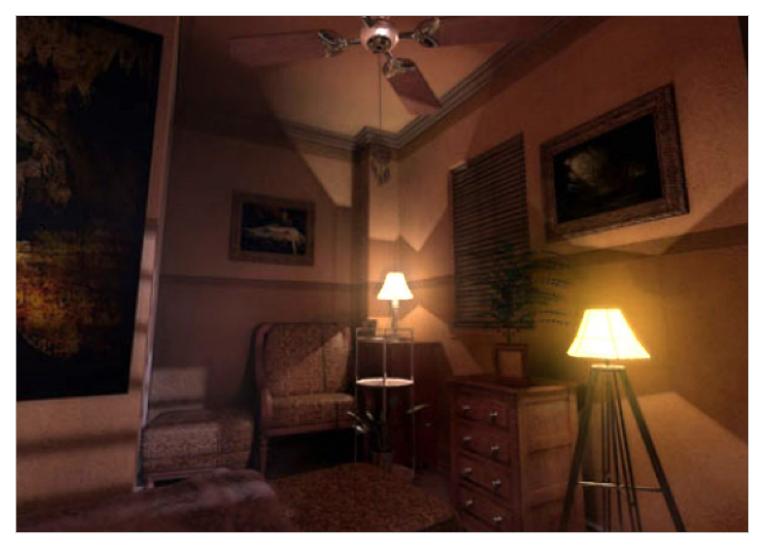

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

