

LUNES, 3 DE OCTUBRE DE 2022, 10,30 H
AUDITORIO DEL CENTRO BOTÍN

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º Y 6º EP

OBRAS DE:

César Franck, Zoltan Kodály y
Dimitri Shostakovich

INTÉRPRETES:

MARTA GULYAS, piano
VILMOS SZABADI, violín
GUSTAV RIVINIUS, violoncello

**FICHA DIDÁCTICA Y PRESENTACIÓN
DEL CONCIERTO:**

ESTEBAN SANZ VÉLEZ

MÚSICA DE CÁMARA, MÚSICA EMOCIONANTE

El trío con piano, integrado por dicho instrumento junto con violín y violonchelo, así como los dúos de violonchelo y piano por una parte y de violín y piano por otra, figuran entre las formaciones preferidas por los compositores a lo largo del tiempo, desde el siglo XVIII en adelante. Se trata de tres plantillas instrumentales que ofrecen notables posibilidades técnicas, armónicas, expresivas y que han dado numerosas obras maestras a lo largo de siglos (Beethoven, Brahms, Bartók, etc.). Precisamente por su alto grado de exigencia, hablamos de formaciones y repertorios que aconsejan disponer de los mejores intérpretes, tanto desde el punto de vista del dominio instrumental como de la concepción musical. Y el concierto que oiremos hoy, liderado por la gran pianista Marta Gulyas, así nos lo hará comprobar. Sin duda disfrutaremos con esta gran oportunidad de conocer de la mano de estos grandes intérpretes obras cumbre de tres grandes compositores, al mismo tiempo tan distintos entre sí, como son Franck, Kodály y Shostakovich. 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:

Las grandes formas de la música de cámara

César Franck (1822-1890):

Sonata en la mayor, para violín y piano (1886) (28') ()*

Zoltan Kodály (1862-1967):

Sonata op. 4, para violoncello y piano (1920) (17')

Dimitri Shostakovich (1906-1975):

Trío nº. 2, en mi menor, op.67 (1944) (35')

(*) Conmemoración del II Centenario del nacimiento de César Franck

LAS OBRAS:

Las grandes formas de la música de cámara (Extracto de las notas al programa del concierto para público general)

La “gran forma” de la música de cámara, ya enunciada por Haydn y Mozart en el siglo XVIII y elevada a lo sublime por Beethoven entrado el XIX, fue uno de los paradigmas que impulsó la emoción y el apasionamiento del romanticismo del siglo XIX. Cuando este llega a su fin, César Franck compuso su *Sonata en la mayor para violín y piano* (1886), una de las obras más monumentales que se hayan escrito. Pero la creación musical no termina y va surgiendo el siglo XX, caracterizado por la combinación de nacionalismos y vanguardias, con los que Zoltan Kodály escribe en su maravillosa *Sonata para cello y piano* (1910), en la que refleja los populares giros melódicos, rítmicos y armónicos de la música húngara llena de mágico exotismo. Poco después, Dimitri Shostakovich compone su segundo *Trío en mi menor* (1944), obra sobrecogedora escrita en plena segunda guerra mundial en memoria de su amigo, el también compositor Ivan Sollertinski.

DATOS DEL CONCIERTO

PARA EL DOCENTE

LOS INTÉRPRETES:

Un gran programa exige grandes intérpretes. Este concierto cuenta con la pianista Marta Gulyas, que ha desarrollado una carrera internacional de gran prestigio y es pianista de concierto (Hungría y el resto de Europa, así como Rusia y EE.UU.), profesora de piano y música de cámara (Universidad Ferenc Liszt de Budapest, Escuela de Música Reina Sofía y el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid) y asidua en jurados internacionales (Fundación Humboldt, Concurso Internacional de Piano Paloma O'Shea de Santander); el violinista húngaro, Vilmos Szabadi, premiado en numerosos concursos internacionales, invitado asiduo en las mejores salas del mundo, como solista, con orquesta y como intérprete de música de cámara. Dedicado con intensidad a la docencia, es profesor en la Ferenc Liszt Academy de Budapest; y, por último, el violonchelista alemán Gustav Rivinius, ganador a sus 24 años de edad del Premio Internacional Tchaikovsky de Moscú (1990. Primer Premio y Medalla de oro) y uno de los más eminentes chelistas de la actualidad. Ha sido solista en las salas de concierto y festivales más importantes del mundo y con las orquestas y directores del mayor prestigio internacional. Ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de la música de cámara y ejerce como profesor en la Escuela Superior de Música SAAR de la Universidad de Saarbrücken (Alemania).

PALABRAS CLAVE:

Franck / Kodály / Shostakovich / Trio con piano / Dúo violonchelo y piano / Sonata / Música de cámara

AUDIOS PARA LAS ACTIVIDADES:

MÚSICA 1. ZOLTAN KODÁLY. *Sonata op. 4*. Primer movimiento, Introducción (Inicio del video hasta el minuto 3)

MÚSICA 2. CÉSAR FRANCK. *Sonata en La mayor*. - II. Allegro 06:24

MÚSICA 3. DIMITRI SHOSTAKOVICH. *Trío nº. 2, op.67*. Primer movimiento, Andante - 00:05 (hasta el Moderato del minuto 2:57)

MÚSICA 4. CÉSAR FRANCK. *Sonata en La mayor*. - I. Allegretto ben moderato 00:00

MÚSICA 5. DIMITRI SHOSTAKOVICH. *Trío nº. 2, op.67*. Arranque del 4º movimiento, Allegretto - 16:05 (los 3 o 4 minutos iniciales. El movimiento completo dura unos 10 minutos)

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

DINÁMICAS ESTÁNDAR
5º - 6º 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.

A 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

Músicas 1, 2 y 3 de la sección inicial, así como otras a elegir libremente entre el resto del programa, y la ficha del ANEXO 1 de esta Ficha didáctica.

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.

- (Audición). Sin dar ningún dato (ni mostrar la imagen en caso de que el video disponga de ella), se escuchan los fragmentos iniciales de las **Músicas 1, 2 y 3** (entre uno y dos minutos de cada una). Cada alumno/a dispone de la ficha que se encontrará en el ANEXO 1. Dicha ficha incluye una serie de imágenes, otras de versos y otra de palabras, que denominamos emocionales, así como una tabla a cumplimentar. Se trata de que cada cual, a medida que van sonando los inicios de cada música, elija una imagen, un verso y una palabra que le parezca que se relacionan mejor con lo que está oyendo en cada momento y lo anote en dicha tabla.

Imágenes

Palabras emocionales

Los ruidos son aire y van al aire
Los ruidos son agua y van al mar...
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Por el campo tranquilo de septiembre,
del viento arrastra alguna hoja...
(Luis Cernuda)

¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡

Se agrietó la palma.
Se espantó el toro.
Por el Norte, fue al Sur.
Creyeron al tigre era agua...
(Julian Albert)

Audición

Momento	Imagen (indica "imagen", "sonido" ...)	Verso (indica nombre del poeta)	Palabra emocional (indica la palabra)
1º			
2º			
3º			
4º			

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 DEL CONCIERTO

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 DEL CONCIERTO

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.

CONCIERTO
EDUCATIVO

ER
EDUCACIÓN
RESPONSABLE

FUNDACIÓN
BOTÍN