

LUNES, 13 DE MAYO DE 2024, 10,30 H
AUDITORIO DEL CENTRO BOTÍN

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º Y 6º EP

OBRAS DE:

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Adolfo Gutiérrez Viejo (1934-2019), Benjamin Britten (1913-1976), Manuel Comesaña (1959)

INTÉRPRETES:

ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS, violoncello

**FICHA DIDÁCTICA Y PRESENTACIÓN
DEL CONCIERTO:**

ESTEBAN SANZ VÉLEZ

EL UNIVERSO EN UN VIOLONCHELO SOLO

Adolfo Gutiérrez Arenas, uno de nuestros violonchelistas de mayor proyección internacional en estos momentos, toca un violonchelo Ruggieri (Cremona, Italia) del siglo XVII. De este espléndido instrumentista y su espléndido instrumento oiremos fragmentos de una obra cumbre del repertorio de todos los tiempos: *Las Suites para violonchelo solo* de Johan Sebastian Bach (En este caso las nº IV y VI).

Pero no nos quedaremos ahí. Podremos también conocer y saborear las obra de uno de los mas grandes autores del siglo XX, el británico Benjamin Britten, con su *Suite* nº 3 y escucharemos además dos obra actuales: la de Adolfo Gutiérrez Viejo, excelente compositor fallecido el pasado 2019, padre de nuestro violonchelista, y la del compositor gallego Manuel Comesaña, escrita para ser estrenada hoy mismo, en nuestro concierto.

Todo un universo, por tanto, de estilos, sonidos, tímbricas y colores a través de las cuatro cuerdas de este instrumento único. 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:

De afectos y de emociones en la música para violoncello solo

- **JOHANN SEBASTIAN BACH** (1685-750)
Cello Suite n. 4, en Mi bemol mayor BWV 1010 (¿1720?) (24')
- **ADOLFO GUTIÉRREZ VIEJO** (1934-2019)
Veränderungen (Cambios) N. 4 (2016) (4')
- **MANUEL COMESAÑA** (1959)
El último aliento (2024) (5') *
- **BENJAMIN BRITTEN** (1913-1976)
Cello Suite n. 3, op. 87 en Do menor (1971) (22')
- **JOHANN SEBASTIAN BACH**
Cello Suite n. 6, en Re mayor BWV 1012 (¿1720?) (25')

* Estreno absoluto

LA OBRA:

Virtuosismo y emoción del barroco tardío alemán junto al expresivo siglo XXI español (Extracto de las notas al programa del concierto para público general)

Durante su estancia en Cöthen (1717-1723) Juan Sebastián Bach compuso las seis monumentales Suites para violoncello solo con las que deslumbró al mundo. Hoy día nos siguen deslumbrando, sobre todo cuando son interpretadas por un violonchelista de la talla de Adolfo Gutiérrez, que domina el virtuosismo y siente con la teoría de los afectos que impregnó todo el universo barroco de los siglos XVII y la primera mitad del XVIII. Escucharemos la cuarta y la sexta Suite, que Bach compuso entre los años de 1717 y 1720. Junto a Bach, dos obras del siglo XXI, una compuesta por su padre Adolfo Gutiérrez Viejo, excelente organista y compositor que, con el lenguaje más actual, sigue la senda bachiana para una música virtuosística y afectuosa y otra del compositor gallego Manuel Comesaña con un título tan expresivo como excitante: El último aliento, obra escrita y dedicada al violonchelista, que la estrenará en rigurosa première en el Centro Botín. La admiración que el británico Benjamin Britten sentía por Bach la expresó en su tercera Suite para cello solo: un modelo bachiano de virtuosismo y emoción con el lenguaje propio de su tiempo, ya adentrado el siglo XX. Seremos testigos de un recital inolvidable, sin duda.

DATOS DE LA SESIÓN

PARA EL DOCENTE

LOS INTÉRPRETES:

Adolfo Gutiérrez Arenas

Nacido en Munich, (1974) está entre los violonchelista españoles de mayor proyección internacional hoy día. Debutó con la Royal Philharmonic de Londres con Charles Dutoit y fue invitado de nuevo bajo la batuta de Edward Gardner. Son reseñables sus conciertos con la Gewandhaus Orchester con Riccardo Chailly, recital en el Festival Mendelssohn de la Gewandhaus de Leipzig, Orquesta Nacional de España con Ton Koopman, Fort Worth Symphony en USA con Miguel Harth-Bedoya, así como invitaciones por parte de Kent Nagano y la Montreal Symphony, y con Vladimir Jurowski y la London Philharmonic Orchestra. Toca un instrumento hecho en Cremona en 1673 por Francesco Ruggeri.

PALABRAS CLAVE:

Bach / Britten / Suite/ Violonchelo

AUDIOS PARA LAS ACTIVIDADES:

MÚSICA 1. Bach. *Suite n° 4*. Prelude

MÚSICA 2. Bach. *Suite n° 4*. Gigue

MÚSICA 3. Bach. *Suite n° 6*. Gavotte I & II

MÚSICA 4. Bach. *Suite n° 4*. Sarabande

MÚSICA 5. Britten. *Suite n° 3*.
Moto Perpetuo. Presto

AYUDA PARA LA PREPARACIÓN

ACTIVIDADES EN EL AULA

DINÁMICAS ESTÁNDAR
5º - 6º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

Antes y después de la sesión incidiremos, sobre todo, en:
IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, EMPATÍA, HABILIDADES DE INTERACCIÓN, CREATIVIDAD.
Para el momento de la sesión, en:
IDENTIFICACIÓN/EXPRESIÓN EMOCIONAL, AUTOCONTROL Y HABILIDADES SOCIALES.

A ANTES DE LA SESIÓN

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*.

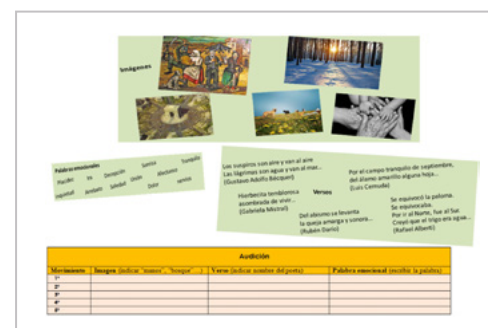
UTILIZA

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.

Palabras emocionales: Esperanza, Sorpresa, Tristeza, Esperanza, Sorpresa, Tristeza, Esperanza, Sorpresa, Tristeza, Esperanza, Sorpresa, Tristeza.

Los tiempos van bien y van al aire...
Los tiempos van bien y van al aire...
(Juan Ramón Jiménez)

Por el campo tranquilo de septiembre,
del blanco amarillo alguna hoja...
Eduardo Cendamo

Mejores
Se equivocó la paloma,
Se equivocó.
Por el aliento, fue el Sur
Cruzando el río en la noche.
(José Martí)

Desde la temblorosa
sacudida de aire...
(Federico García Lorca)

Del silencio se levanta
la guerra antigua y sonora...
(Gabriel García Márquez)

Audición			
Música	Imagen	Verso	Palabra
1			
2			
3			

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