INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

MI PRIMER CONCIERTO

GUÍA DIDÁCTICA 2012

EDUARDO BARRIENTOS

Realización

PROGRAMA 2012
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

MI PRIMER CONCIERTO
PROGRAMA "MUSICA X 4"

RECITAL DE HORACIO LAVANDERA (PIANO)
30 DE JULIO DE 2012 14 HS.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Suite Bergamasque

-Prelude
-Menuet
-Clair de lune

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Preludes

-Allegro ben ritmato e deciso
-Agitato

MANUEL DE FALLA (1876-1946)
El amor brujo

-Danza del terror
-Danza ritual del fuego

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)
Danzas argentinas op. 2

-Danza del gaucho matrero

PALABRAS PRELIMINARES

PALABRAS A LOS PROFESORES

Los Conciertos Didácticos son aquellos que, además de ofrecer la más variada música en las mejores condiciones de interpretación y producción se llevan a cabo pensando en los procedimientos didácticos adecuados para cada público.
La función de los Conciertos Didácticos no es entretener; sino **colaborar con la educación musical de los niños, que se lleva a cabo en el aula de música.**
Funcionan como motivadores que dinamizan la planificación de la educación musical en todos sus niveles **y conectan a niños con la experiencia de la música en vivo haciéndolo un participante activo del hecho musical.**

POR ESO ES IMPRESCINDIBLE LA PREPARACIÓN PREVIA DE LOS CHICOS PARA QUE PUEDAN SACAR PROVECHO DE ESTA EXPERIENCIA ÚNICA E IRREPETIBLE.

El Ciclo Mi Primer Concierto 2012 nos trae hoy **"Música X 4"**. Este concierto tiene la mirada de cuatro compositores de distintos estilos, pero muy cercanos en el tiempo donde transcurrieron sus vidas.

El piano es "EL" protagonista.

Hemos incluido en esta guía enlaces de sitios web que te llevan a ejemplos que los chicos pueden consultar en sus casas o en clase con las computadoras, es condición indispensable que utilicen el material disponible para luego trabajar juntos los contenidos e ir preparados al concierto, para ello es necesario que les pases la dirección **www.miprimerconcierto.org** solapa que dice guía didáctica (correspondiente al concierto que asistirán).
La guía tiene como objetivo preparar a los chicos para que aprovechen y disfruten al máximo el concierto, complementando por escrito la música que se escuchará en vivo posteriormente.
En este caso, se trata de un concierto dirigido a niños/as desde 5to. grado de escolaridad primaria, y alumnos de escuelas de música.
Nuestro deseo es que este material sirva para enriquecer tanto tu labor docente como la relación que tus alumnos puedan establecer con la música, ya que de este modo, estarás ayudando en muy buena medida al logro de los objetivos generales de este programa.
Te recordamos que el Teatro Colón es un patrimonio cultural a nivel mundial, y por ello es necesario extremar al máximo los cuidados de sala y mobiliario, por tal motivo no está permitido ingresar con alimentos, goma de mascar, ni bebidas a la sala. **Hacé hincapié en este aspecto para que tus alumnos sientan el compromiso de cuidar este importante patrimonio que nos pertenece a todos.**

PALABRAS A LOS CHICOS

Entrar al Teatro Colón es emocionante... es como entrar a un palacio...Un palacio donde la música es la que reina en sus salas, así de importante, y debemos ser lo más cuidadosos que se pueda. ¡Aprovechen esta oportunidad de visitar este teatro que es uno de los más importantes del mundo! **Y escuchar... esto es de suma importancia. Sabés que no sólo basta con oír, hay que prestar la mayor atención para conseguir una buena escucha.**
Los músicos son los encargados de interpretar, las ideas escritas por el compositor...

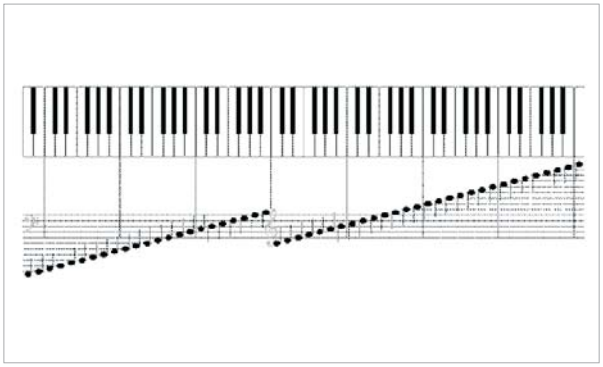
El presentador te ayudará a entender lo que va aconteciendo e incluso puede invitarte a participar en el espectáculo.
Vos ya sabés lo que tenés que hacer: prestar en todo momento la mayor atención e intentar disfrutar al máximo hasta el último sonido interpretado por los músicos hasta el final de la obra.
Guardá para ese momento todos los aplausos... recién cuando el músico o el director de la orquesta baje sus brazos es el momento de aplaudir... mientras tanto el sonido permanece vibrando en la sala...
Y por supuesto cuando suena la música haciendo el mayor silencio posible para poder disfrutar de ella.

Te recordamos que el Teatro Colón es un patrimonio cultural a nivel mundial, y por ello es necesario extremar al máximo los cuidados de sala y mobiliario, por tal motivo no está permitido ingresar con alimentos, goma de mascar, ni bebidas a la sala.

EL PIANO

Piano de concierto o de cola

Bartolomeo Cristofori, alrededor del año 1700, creó un instrumento de teclado capaz de producir sonidos suaves y fuertes; de ahí que le diera el nombre de pianoforte. Diseñó un complejo mecanismo mediante el que, al pulsar las teclas, se activan una serie de macillos forrados con fieltro que golpean otras tantas cuerdas de acero. Por eso se clasifica como un instrumento de cuerda percutida.
Las cuerdas se instalan dentro de un arpa metálica en el interior de la caja de resonancia.



Extensión del teclado del piano

El teclado lo forman 88 teclas blancas y negras, con un total de 7 octavas y media, partiendo desde un la. El piano actual, además, consta de tres pedales: el pedal derecho permite que los sonidos se prolonguen y mezclen. El izquierdo hace posible la ejecución en sordina, es decir, con una intensidad general más suave tocando una sola cuerda con los macillos, El pedal tonal central, sirve para crear el efecto que consiste en mantener durante un tiempo determinado la misma nota o acorde.

Detalle de los pedales

Curiosidades
Las cuerdas hechas de acero duro al carbono, llegan a soportar una tensión equivalente a 75 kg cada una, y en total todo el encordado, ¡entre 15 y 20 toneladas!

SECRETOS DEL PIANO
En los enlaces siguientes, podrás ver cómo trabaja el mecanismo de un piano de cola y también cómo es la fabricación del mismo.

MATERIAL ONLINE

LINKS DE INTERÉS

EL MECANISMO DEL PIANO:
http://youtu.be/XArz6uCsrA0

ASÍ SE FABRICA UN PIANO:
(Renner)
http://youtu.be/9dEOqU_Y-4A

(Steinway) (en inglés)
http://youtu.be/jAInt7hIZlU

(Yamaha parte 1 y parte 2)
(subtitulado)
http://youtu.be/OICs5IiyNCs
http://youtu.be/ZVsaVeYnLVo

ACTIVIDADES

EL PIANO

ACTIVIDADES

1. Observá cuidadosamente los videos.

2. Entregá un trabajo a tu profesor donde describas con tus palabras el proceso que viste, puntualizando los distintos momentos de la construcción del instrumento.

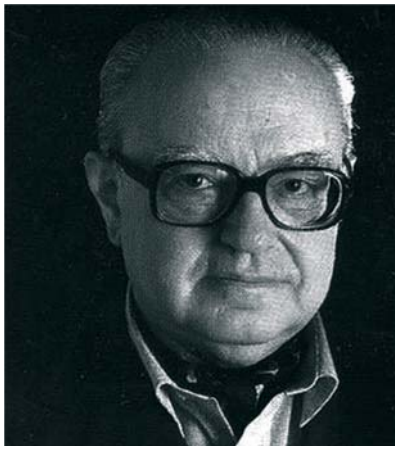
3. Como pudiste apreciar, el trabajo artesanal y manual es imprescindible, poné esto en práctica realizando alguna ilustración referida a este tema.

MÚSICA X 4 AUTORES

Claude Debussy

George Gershwin

Manuel de Falla



Alberto Ginastera

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Nació en St. Germain-en-Laye en 1862 y murió en París en 1918, Iniciador y máximo representante del llamado impresionismo musical, sus innovaciones armónicas abrieron el camino a las nuevas tendencias musicales del siglo XX. El ejemplo de renovación de la pintura impresionista fue lo que impulsó al compositor hacia un camino artístico original.
En cuanto a la música instrumental, Arabescos y la Suite bergamasque, así como en el Cuarteto y el Preludio a la Siesta de un fauno, el compositor llegó a la creación de un estilo nuevo: El impresionismo musical, llevando a las últimas consecuencias la disolución de las formas clásicas realizada por el romanticismo y, al mismo tiempo, abrió las puertas a la música del futuro. Una muestra de ello es la evolución de ''Para el piano'' a la libertad impresionista de Estampas, L'isle joyeuse y las dos colecciones de Imágenes.
La Suite Bergamasque fue titulada de esta manera por Debussy en honor a la Comedia del arte de Bérgamo, su idea fue construír una suite a la manera ''antigua'' donde se alternaban distintas danzas precedidas por un preludio (introducción), esta suite consta de cuatro números, de ellos el tercero lleva un nombre particular que no corresponde a ninguna danza:

1. Preludio – **2.** Minué – **3.** Claro de luna – **4.** Paspié

Claude Monet Impresión atardecer 1872

MATERIAL ONLINE

LINKS DE INTERÉS

COMEDIA DEL ARTE (PERSONAJES):
hhttp://youtu.be/bxtXZnYrYvk

CLARO DE LUNA DE DEBUSSY USADO EN LA PELÍCULA CREPÚSCULO:
http://youtu.be/-98v4S6ST_U

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)

Jacob Gershvin (nombre real de Gershwin) nació en Brooklyn, EE UU en 1898 y murió en Beverly Hills EEUU en 1937. Sus obras sintetizan elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica, y que le permitieron destacarse por igual en la música sinfónica y la popular.

Aprendió a tocar el piano de oído a temprana edad, luego estudió por un tiempo con un profesor con quien descubrió el mundo sonoro de compositores como Liszt, Chopin o Debussy. Trabajando en un negocio de música presentaba al público las melodías de moda y pronto compuso sus primeras canciones, algunas de ellas consiguieron popularidad y, le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, La, la, Lucille.

A partir de la década de 1920, inició también la composición de otros trabajos destinados a las salas de concierto, como Rhapsody in blue, una pieza para piano y orquesta, el Concierto para piano en fa, la pieza sinfónica Un americano en París. En 1935 la ópera Porgy and Bess, que retrata la vida de una comunidad negra en el sur de Estados Unidos.
Un tumor cerebral acabó con su vida a los cuarenta y un años.

Pareja bailando jazz

MATERIAL ONLINE

LINKS DE INTERÉS

RAPSODIA EN BLUE (PIANO Y ORQUESTA):
http://youtu.be/qLTManObB40

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

Compositor español, nació en Cádiz, España en 1876 y murió en Córdoba Argentina en 1946. Es uno de los representantes de la música nacionalista española, fue reconocido con éxito en toda Europa y América.

En España compuso la ópera *La vida breve*, una vez afincado en París desde 1907 entró en relación con Debussy, Ravel, Dukas y Albéniz, compuso Noches en los jardines de España, obra en la que, a pesar del innegable colorido español que presenta, la influencia impresionista marcó su instrumentación. Su estilo fue evolucionando, inspirado en temas, melodías, ritmos y giros andaluces o castellanos. Sus obras más célebres son: la pantomima *El amor brujo* y el ballet *El sombrero de tres picos*, las *Siete canciones populares españolas para voz y piano* y la *Fantasía bética para piano*. La ópera para marionetas *El retablo de maese Pedro*, una de sus obras maestras, y el *Concierto para clave y cinco instrumentos.*

Los últimos veinte años de su vida, los pasó trabajando en la que consideraba había de ser la obra de su vida: la cantata escénica La Atlántida. La guerra civil española lo obligó a exiliarse en Argentina, donde permaneció hasta su muerte sin llegar a terminar su obra. Debajo, la foto de su casa en Córdoba.

Escena de El amor brujo (film de Carlos Saura)

MATERIAL ONLINE

LINKS DE INTERÉS

DANZA DEL FUEGO (VERSIÓN ORQUESTAL):
http://youtu.be/L18b3UQQ49I

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)

Nació en Buenos Aires Argentina en 1916. Murió en Ginebra Suíza en 1983.
Su primer trabajo importante fue el ballet *Panambí.*
En 1945 debido a su pésima relación con Perón se radicó en Estados Unidos, donde estudió con Copland y Tanglewood. En 1942 compuso la música para la película Malambo.

En 1970 se trasladó a Ginebra, Suíza hasta su muerte.

En un primer período usa las características del folklore argentino. Son de este período: *Danzas Argentinas* op. 2 para piano, *Estancia* (ballet), las *Cinco Canciones Populares Argentinas, Las horas de una estancia y Pampeana n°1.*

En una segunda etapa abandona los elementos populares tradicionales a pesar de continuar a usarlos simbólicamente. Son de esta fase *Pampeana n. 3* para orquesta, y *Sonata para piano n. 1.* Ginastera adoptó la técnica dodecafónica, donde los doce sonidos de la escala tienen igualdad de importancia.

Finalmente, Ginastera busca en los procedimientos técnicos más avanzados y una disminución de la importancia que otorgara a las características del folklore, pero continúa habiendo elementos argentinos, como él mismo dijo. Además de una aproximación cada vez mayor a la forma dodecafónica, integró ciertos aspectos de la composición aleatoria y microtonal dentro de su propio estilo. Las obras más importantes de este período fueron las óperas *Don Rodrigo, Bomarzo* de 1967 que fue censurada por parte del gobierno de Onganía y prohibida en el teatro Colón, para luego ser estrenada en 1972, repuesta en 1984 y 2003 y filmada en Bomarzo, Italia en 2007, y *Beatrix Cenci*, que tuvieron gran éxito. También compuso dos Conciertos para piano, un *Concierto para violín*, el *Popul Vuh* para orquesta, el Concierto n. 2 para cello y orquesta y la *Cantata para América Mágica*.

Ginastera fue conocido fuera de su ambiente musical cuando el grupo de rock Emerson, Lake and Palmer usó con su permiso el cuarto movimiento de su primer concierto para piano en su álbum "Brain salad surgery"

La Danza del gaucho matrero pertenece a las Danzas Argentinas opus 2 (obra en latín).

La obra tiene tres partes:

1. Danza del viejo boyero
2. Danza de la moza donosa
3. Danza del gaucho matrero.

Gaucho matrero por Carlos Castagnino

MATERIAL ONLINE

LINKS DE INTERÉS

DANZA DEL GAUCHO MATRERO POR HORACIO LAVANDERA:
http://youtu.be/7Mkca5iXWXw

MALAMBO DE LA SUITE ESTANCIA (ORQUESTAL):
http://youtu.be/LAJs0btLvUw

MALAMBO EN BOMBO:
http://youtu.be/ODUQpBUgpdI

ACTIVIDADES

MÚSICA X 4 AUTORES

ACTIVIDADES

CLAUDE DEBUSSY

1. Escuchando la música de Debussy "Claro de luna" te animás a pintar un mural con tus compañeros, como los impresionistas que trataban de captar la luz en sus cuadros?

ALBERTO GINASTERA

1. Escuchen un malambo y pídanle al profesor que les enseñe el ritmo en el bombo. Hagan un concurso de bombos por grupos.

ISA
Instituto Superior de Arte
TEATRO COLÓN

Viamonte 1516
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

5411 4372 5050 / 5250
informesisa@teatrocolon.org.ar