

Claros de luna

Músicas nocturnas para piano con vistas al atardecer

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

INTRODUCCIÓN

Preludio

La “Sala de Ensayos de Orquesta” del Teatro Real tiene una acústica perfecta y un espectacular ventanal con vistas a la Plaza de Isabel II; un lugar único para escuchar música a la caída de la tarde, mientras se encienden las farolas de Madrid. El repertorio -piezas de carácter nocturno- gravita entre los *Claros de luna* de Beethoven y Debussy. Una velada poética en penumbra, con un piano íntimo y una narración que ayudarán a revivir en nuestros oídos las músicas secretas de la luna.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de sus alumnos para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los jóvenes esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo *Claros de luna*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre la música, intérpretes e historias; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Recomendamos consultar la Guía Didáctica del concierto *Los Nocturnos de Chopin* que produjo el Teatro Real en la temporada 2014-15.

<http://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/guias-didacticas/>

Ficha artística

Guión y presentación
FERNANDO PALACIOS

Música
BEETHOVEN, FAURÉ, SCRIABIN, LISZT, DEBUSSY, FIELD, CHOPIN, SATIE y
BRAHMS.

Piano
NOELIA RODILES

Un espectáculo para todos los públicos a partir de 10 años.

Lugar: Sala de Orquesta
(Teatro Real)

Sobre el concierto

Atardecer de invierno. Ningún momento mejor que éste para reunir en la Sala de Ensayos de Orquesta del Teatro Real artes muy diversas, unidas por la atracción a la oscuridad y al resplandor de la luna. El crepúsculo en los amplios ventanales acompañará al piano de Noelia Rodiles.

Hace dos años dedicamos un concierto a los “Nocturnos de Chopin”, y fue el mismo público quien nos pidió que siguiéramos en esta línea. Por eso, volvemos al mismo lugar para ofrecer algunas de las mejores músicas para piano que ha inspirado “ese ojo de la noche”.

Estructura del concierto

1 Vuelo de luna

BEETHOVEN	<i>Sonata "Claro de luna": 1 mov.</i>	6:00
FAURÉ	<i>Nocturno Op. 33, nº 3</i>	5:00

2 Consuelo en la noche

SCRIABIN	<i>Preludio Op. 2, nº 2</i>	1:00
LISZT	<i>Consolation nº 3</i>	4:30

3 Claro de luna

DEBUSSY	<i>Clair de lune</i>	5:00

4 Nocturnos

JOHN FIELD	<i>Nocturno nº 12</i>	2:30
CHOPIN	<i>Nocturno Op.32 nº1</i>	5:00

5 Lunáticas

SATIE	<i>Gnossienne nº 3</i>	4:00

6 Luna eterna

BRAHMS	<i>Intermezzo Op. 118 nº 2</i>	6:00

CONTENIDOS

Los compositores y sus músicas

El repertorio de este concierto está entresacado de músicas originales para piano de compositores europeos que vivieron entre los siglos XVIII y XX.

Comenzamos con **Beethoven**, el gran clásico que abrió las ventanas al romanticismo con su "Sonata Claro de luna". El éxtasis que produjo su primer movimiento influyó a todos los compositores que le sucedieron, especialmente a tres románticos: Field, Chopin y Liszt. El inglés **John Field** inventó la forma "nocturno", que el polaco **Chopin** elevó al estadio más alto imaginable.

Mientras tanto, **Liszt**, el virtuoso húngaro, refinaba su lenguaje algo grandilocuente hasta depurarlo en piezas intimistas que seguían el estilo nocturnal. Ellos pusieron la alfombra al advenimiento del "segundo-beethoven", que, naturalmente, es **Brahms**. Al final de su vida, Brahms compuso una colección de piezas breves que se encuentran al borde del abismo. Sobre su estela, aparecieron dos "tardorománticos" muy diferentes, **Fauré** y **Scriabin** (ambos fueron los enlaces con las músicas del S. XX), junto a dos franceses revolucionarios: **Satie** y **Debussy**, el primero atisbó las vanguardias más radicales, y el segundo puso los pilares de la música contemporánea. Todos fueron pianistas muy buenos (algunos, como Beethoven, Liszt, Chopin o Satie, vivieron del piano durante mucho tiempo), y mostraron una extraordinaria capacidad para contar muchas cosas en poco espacio, y, además, hacerlo de una manera nada estridente, a través de formas pausadas y nada exhibicionistas. Las músicas seleccionadas, aunque pertenecen a grupos de piezas unidos por un número de opus, pueden sonar de manera independiente; incluso reunidas bajo un tema, como el nuestro, dialogan entre ellas y potencian su expresión.

Las músicas y sus versiones

Os propongo estos videos de YouTube con las músicas del concierto.

1 BEETHOVEN

Wilhelm Kempff
Claudio Arrau
Daniel Barenboim
Película

Sonata "Claro de luna": 1 mov.

<https://www.youtube.com/watch?v=uPljRW-snRE>
<https://www.youtube.com/watch?v=mtHKQWY6m80>
[https://www.youtube.com/watch?v=g5Oa\\$ju0qNc](https://www.youtube.com/watch?v=g5Oa$ju0qNc)
<https://www.youtube.com/watch?v=uPljRW-snRE>

2 JOHN FIELD

Elena Millar
Pianista anónima
Nocturnos completos

Nocturno nº 12

<https://www.youtube.com/watch?v=M1fldqsvv9U>
<https://www.youtube.com/watch?v=71syMGPjmgU>
<https://www.youtube.com/watch?v=MPFv7FyuSII>

3 CHOPIN

Szymon Nehring
Arthur Jussen
Con animación

Nocturno Op.32 nº1

<https://www.youtube.com/watch?v=FJfHIBNo3G4>
<https://www.youtube.com/watch?v=bisVtID3q3I>
<https://www.youtube.com/watch?v=tIZPrHI-kek>

4 LISZT

Wladimir Horowitz
Lang Lang
Tiffany Poon

Consolation nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=zS5LRRsNYZk>
<https://www.youtube.com/watch?v=j4UV-2zHAaQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=sgHQrlyFUXw>

5 BRAHMS

Nikolai Lugansky
Anna Fedorova
Con partitura

Intermezzo Op. 118 nº 2

<https://www.youtube.com/watch?v=4iF4Rn2b4T8>
<https://www.youtube.com/watch?v=78OO5v0INtI>
<https://www.youtube.com/watch?v=VZ5A4ffWVuw>

6 FAURÉ

Eriko Ogura
Con partitura
Per Rundberg
Con imágenes

Nocturno Op. 33, nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=OePjWjSePpg>
https://www.youtube.com/watch?v=DE_amYpTn9c
<https://www.youtube.com/watch?v=zztOurJPlmg>
<https://www.youtube.com/watch?v=G7jF-ATbWjE>

7 DEBUSSY

Kathia Buniatishvili
Con animación
Con luna

Clair de lune

<https://www.youtube.com/watch?v=DBI2CIXzt3U>
<https://www.youtube.com/watch?v=cJsyMmC76aM>
<https://www.youtube.com/watch?v=oxqETSDfpzc>

8 SCRIBAN

Eduardo Fernández
Vestard Shimkus
Con partitura

Preludio Op. 2, nº 2

<https://www.youtube.com/watch?v=oNHcmW5juCE>
<https://www.youtube.com/watch?v=4LwHaKCvm8E>
<https://www.youtube.com/watch?v=HYMQ-z5xuMw>

9 SATIE

Alessio Nanni

Gnossienne nº 3

<https://www.youtube.com/watch?v=D30LAzub2gs>

Claros de luna

Con partitura

<https://www.youtube.com/watch?v=YIDLRASD8Oc>

Murcof & Vanessa Wagner <https://www.youtube.com/watch?v=3pN0CY0Yi7w>

Los intérpretes

Noelia Rodiles

La pianista asturiana Noelia Rodiles se ha presentado en las principales salas de concierto de España, como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, Auditorio de Zaragoza, Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Fundación Juan March de Madrid, etc., formando parte de diferentes ciclos y festivales como “Jóvenes Intérpretes” de la Fundación Scherzo, “Schubertíada” de Vilabertrán, Festival de Música y danza de Granada, Quincena Musical Donostiarra, entre muchos otros, así como en diferentes ciudades

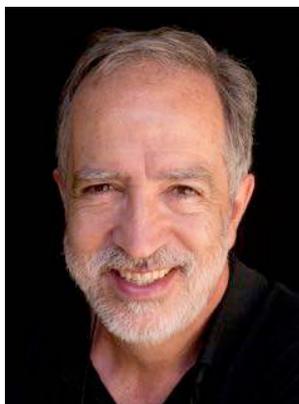
de Alemania, Italia, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania.

Como solista con orquesta ha actuado con la Orquesta Nacional d'Andorra, The Soloists of London, la orquesta Heinrich Heine de Düsseldorf, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Bética de Cámara, la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Orquesta del Sur de España, la Orquesta Clásica de Asturias, entre otras, bajo la dirección de maestros como Víctor Pablo Pérez, Michael Thomas, Silke Löhner, Juan Luis Martínez, Marzio Conti, Ramón Tébar, Antonio Moya, Daniel Sánchez Velasco, César Álvarez, Pablo Mielgo o José María Martínez.

En 2014 publica su primer disco, editado por el sello discográfico Solfa Recordings. Una grabación que incluye la *Musica Ricercata* de Ligeti y los *Impromptus* opus 90 de Schubert y que fue nombrada disco “Excepcional del mes” por la revista especializada Scherzo.

<https://noeliarodiles.com>

Fernando Palacios

En 1992 puso en marcha el Departamento Educativo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta iniciativa pionera se extendió poco a poco por toda España y Latinoamérica, con especial incidencia en Navarra (“Música en Acción”) y en la publicación de las colecciones de cuentos musicales *La mota de polvo* y *Paisajes musicales* en Agruparte (Vitoria).

Pedagogo Musical; creador de grupos musicales; director y presentador de programas de radio y televisión (*Música sobre la marcha*, *Tira de música*, *Sonido y oído*, *El oído atento*, *Las cosas de Palacios*); compositor de obras de concierto, ballets y óperas; escritor de libros de recursos y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica (RNE) entre los años 2008-10.

Trabaja en los proyectos educativos del Teatro Real, en el proyecto “Todos creamos” del CNDM, Comunidad de Madrid, SUR (Círculo de Bellas Artes) y Fund. Juan March, e imparte el curso permanente *El arte de escuchar* en la “Escuela de Música Arcos” (Madrid) y en “Música, Arte y proceso” (Vitoria).

www.fernandopalacios.es

La luna y el piano

Cosas de la luna

La luna es un satélite muy popular: es el único que tenemos cerca, nos acompaña siempre, ha sido pisado por el ser humano varias veces, nos da luz, mueve las mareas... Sobre ella se han escrito ríos de tinta, se han contado miles de historias, se han hecho películas. Veamos alguna obra fundamental.

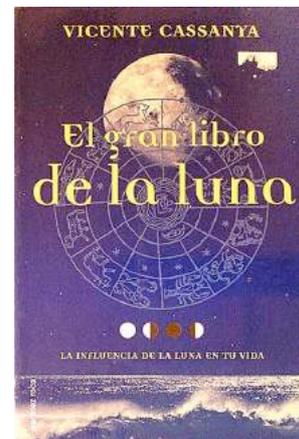
LIBROS

Julio Verne:
De la tierra a la luna (1865)

Hergé: *Las aventuras de Tintin Aterrizaje en la luna* (1954)

Vicente Cassanya:
El gran libro de la luna (1999)

PELÍCULAS

George Méliès: *Viaje a la luna* (1902)

Ron Howard: *Apollo XIII* (1995)

MÚSICA

Pink Floyd: *La cara oculta de la luna* (1973)

Dvorak: *Rusalka: Canción de la luna* (1901)

Su majestad, el piano

Es el rey de la selva, el general de los ejércitos, el poderoso instrumento del que tanto se habla: en las escuelas de música todos quieren estudiarlo, en las orquestas de baile no puede faltar, ni en los cafés-cantantes, ni en los salones de postín, ni en los teatros. Como los anteriores, es todoterreno, en el que se tocan todas las músicas y todos los estilos. Pero, ante todo, el piano es el instrumento más autosuficiente que se conoce: él solito se vale para hacer sonar a la vez melodías, acompañamientos y ritmos; se atreve a enfrentarse a una gran orquesta; acompaña a todos los instrumentos que se cruzan en su camino. Los hay pequeños y grandes; de pared, de cola y de mesa; acústicos y eléctricos; caros y baratos; y puede ser tocado por una, dos, tres, cuatro... hasta ocho manos a la vez. No tiene nada más que un problema: que pesa una barbaridad.

Piano de Beethoven

Su aspecto exterior lo conocemos bien: es un señor que acostumbra a vestir de negro, sólo algunas veces se viste de color madera, e incluso se pone de punta en blanco. Su teclado, escondido bajo un labio-tapa, es una dentadura de dientes blancos y negros; su gran tapa parece la mandíbula de un enorme cocodrilo que hubiéramos bloqueado con un palo; su tamaño

alcanza las dimensiones de un gran automóvil, con sus tres pedales y sus ruedas. Pero hay algo misterioso en él: dejas caer un simple dedo sobre una tecla y sale un sonido maravilloso. ¿Cómo es posible una cosa semejante? ¿Qué duendes habitan su interior? Pasemos a conocerlo: cuerdas metálicas, tensas y fuertes amarradas a un bastidor; macillos de fieltro que son accionados por un mecanismo complicado que termina en las teclas; apagadores que cortan las resonancias. Cuando alguien toca una tecla o pisa uno de sus pedales se empiezan a mover sus ingenios: se alargan las resonancias, se

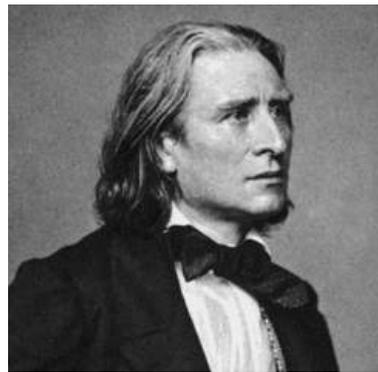
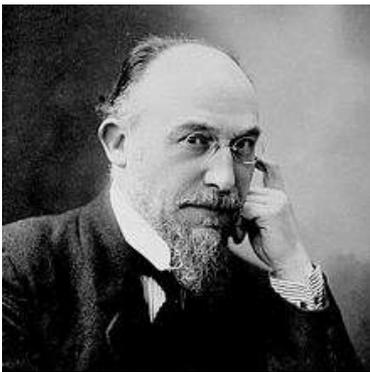
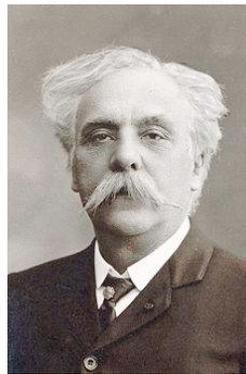
transforman los grandes sonidos en enanos, las notas se vuelven celestiales.

Desde que se inventó el primer piano (más o menos en los tiempos de Mozart) hasta ahora, ha evolucionado mucho, pero mantiene la misma estructura general. En la actualidad los hay con mecanismos especiales que permiten tocar en silencio, para no molestar al vecindario.

ACTIVIDADES

¿Quién es quién?

- ☛ Aquí tenéis retratos de compositores cuyas músicas sonarán en el concierto. Hay tres franceses, dos alemanes, un ruso, un polaco, un húngaro y un inglés. Investigad a quién pertenece cada una de las imágenes.
- ☛ Ordenadlos de más antiguo a más moderno.

- ☛ Relacionad los retratos con sus músicas correspondientes

Sobre la luna

La luna ofrece un sinfín de actividades. Sugiero unas pocas con la intención de que os generen muchas más. El tema es interminable.

Luna

- ☛ Describid situaciones en las que la luna esté presente: por ej. enamorados “pelando la pava”, lobo aullando a la luna...
- ☛ ¿Cuántas veces ha ido el hombre a la luna? ¿Cuántos hombres la han pisado? ¿Te suena algún astronauta que haya paseado por ella?

Canciones lunares

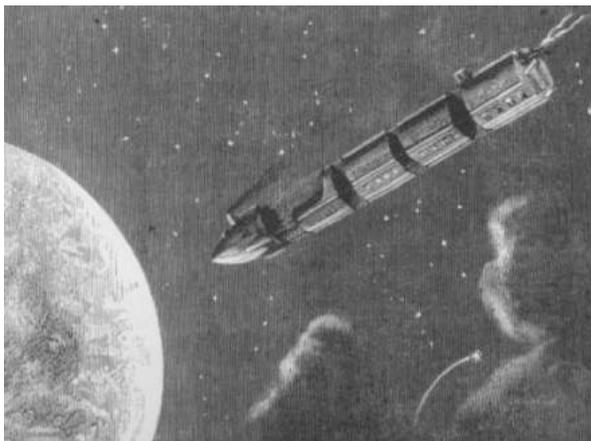
Además de las canciones que figuran en este concierto (ver pag. 8 y 13), hay canciones sobre la luna en todos los estilos del mundo. Por ejemplo:

Police: *Walking on the moon* <https://www.youtube.com/watch?v=zPwMdZOIPo8>
Teodorakis: *Luna de miel* <https://www.youtube.com/watch?v=7f3X-uShnmw>
Castellano: *El toro y la luna* https://www.youtube.com/watch?v=ZN-bZ5xCW_k
Luna lunera cascabelera <https://www.youtube.com/watch?v=OrbUwjCsiUo>

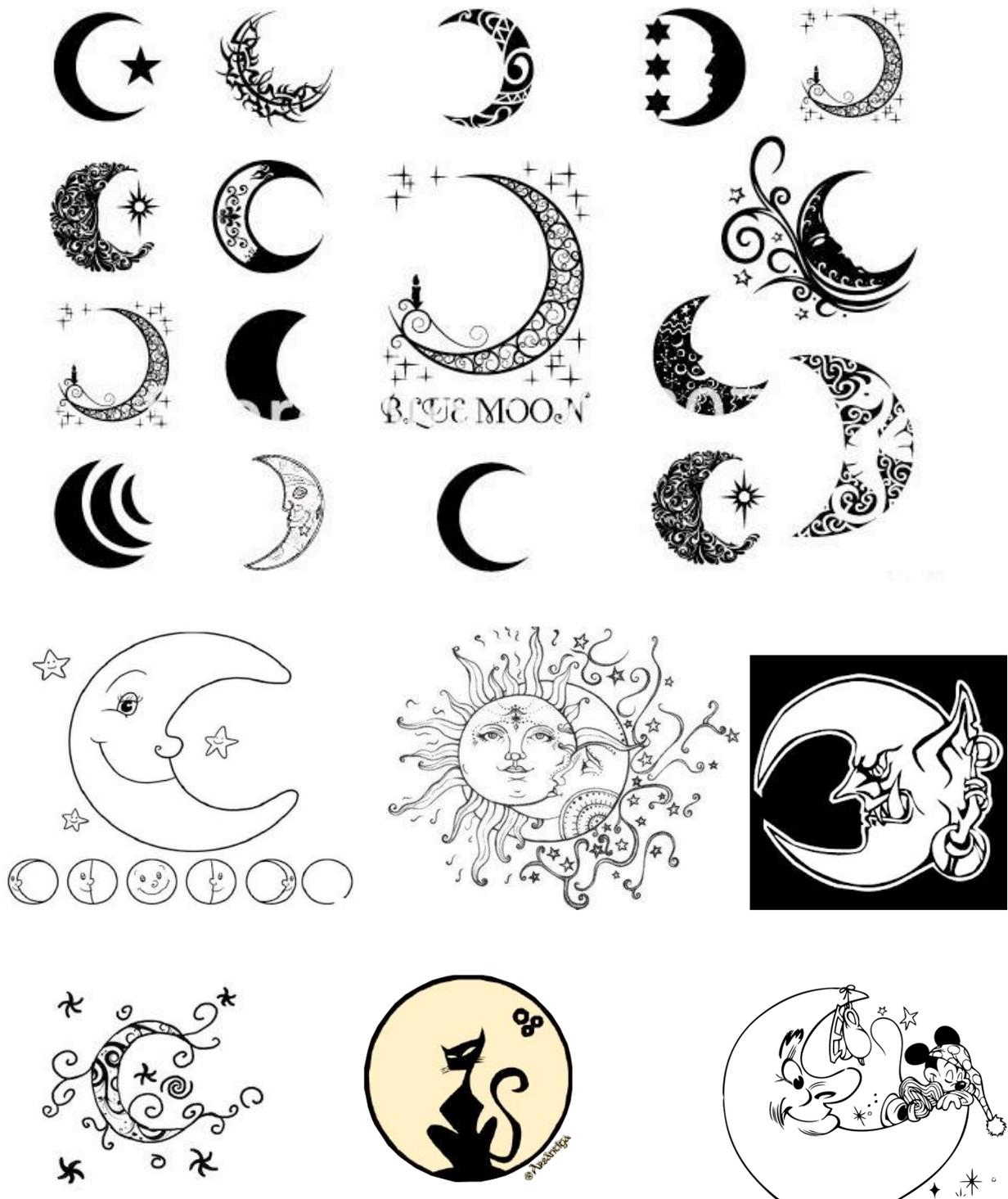
- ☛ Buscad más repertorio de vuestro gusto donde aparezca la luna

Identifica estas imágenes

¿A qué obra o acontecimiento pertenecen?

Diseñando lunas

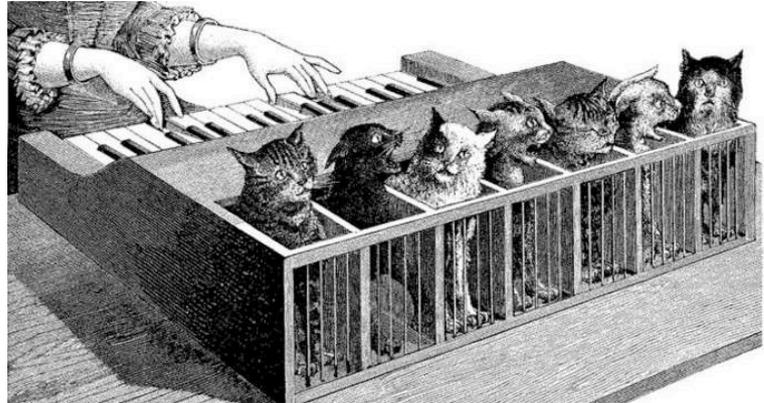
☛ Observad detenidamente esta serie de diseños diversos de lunas. Elegid uno de ellos, investigad cómo está hecho y diseñad uno nuevo.

☛ Ahora haced uno muy personal utilizando la técnica del "corta-pegar".

Sobre el piano

Nuevo piano

Como veréis, la siguiente ilustración imagina un piano en el que cada tecla conecta con un gato: cuando se pulsa una tecla maúlla el gato correspondiente (supongo que es porque la tecla acciona un mecanismo que golpea al gato o le pisa la cola).

- ☛ ¿Cómo sonaría una escala? ¿Un acorde? ¿Una canción?
- ☛ Diseña otros teclados imaginativos donde las teclas conecten con...

Simulando un claro de luna

Las músicas nocturnas tienen características comunes: suelen ser suaves, lentas, resonantes, con melodías sentimentales... Os propongo improvisar músicas nocturnas.

- ☛ Ambiente sonoro de la noche: sobre un buen silencio (habitación cerrada, aula insonorizada...), con instrumentos pequeños ambientar con sonidos minúsculos, como si fuera un grupo musical formado por grillos, pájaros, insectos... es fundamental que haya muy poco sonido y muy espaciado. La condición principal es que hay que interpretarlo con los ojos cerrados.

Del libro "Artilugios e instrumentos para hacer música". Ópera 3

Juegos con el piano

☛ Sobre el teclado:

1) Caminad primero suavemente por las teclas blancas con dos dedos –como si fueran las piernas de una persona–, después por las negras, luego combinadlas: saltad, descansad, pasead y corred.

2) Poned los dedos a bailar sobre las teclas (ojo, no te dejes las negras, que también juegan): intentad no repetir demasiado.

3) Todo lo que hagáis con una mano repetidlo con la otra.

4) Jugad a caminar y bailar con las dos manos: primero siguiendo una a otra, después en espejo, o sea, haciendo lo contrario.

5) Haced un acorde con la mano izquierda (tres notas a la vez, dejando alguna tecla entre nota y nota); mientras, inventad una melodía con la derecha y cambiad de vez en cuando.

6) Ahora lo contrario: acorde con la derecha y melodía con la izquierda.

7) Elegid un ritmo de dos notas con una mano, repetido constantemente, mientras la otra mano se pasea.

8) Haced efectos sorprendentes: un manotazo, un patinaje de arriba abajo, tableteo de dedos sobre dos notas, ritmos como un tambor...

☛ Sobre las cuerdas:

1) Una vez levantada la tapa, pisad el pedal de sostener las notas y tocad las cuerdas como si fuera un arpa (podéis utilizar una púa de guitarra)

2) Apagad las cuerdas con una mano mientras tocáis con la otra sobre las teclas.

3) Rozad las cuerdas más graves y gordas con un boli (de plástico), después golpead con cuidado sobre las cuerdas con ritmos diferentes.

4) Con todos los efectos obtenidos podéis hacer la banda sonora de una historia de terror.

Escuchar, entonar y tocar

Ver y escuchar los vídeos

La selección musical de este concierto está compuesta por músicas maravillosas, sin excepción. Ninguna de las piezas es difícil de escuchar, aunque todas tienen en común que son lentas e intimistas; por tanto, cuando os pongáis a escuchar alguna de ellas es necesario que tengáis una actitud sosegada. En el capítulo "La música y sus versiones" hay vídeos de Youtube de todas las piezas.

- ☛ Cada cual selecciona una de ellas, la escucha con detenimiento, observa el vídeo, y luego comenta a los compañeros lo que le ha parecido.
- ☛ Ahora escuchad la misma música con los ojos cerrados, dejando la imaginación libre. Dejaos arrastrar.
- ☛ Seleccionar seis de nuestras piezas, escuchad los comienzos de cada una de ellas varias veces. Después haced un juego para reconocerlos con los ojos cerrados.

Entonar y tocar

Erik Satie

La melodía de la “Gnossienne nº 3” es muy pegadiza y fácil de cantar. Hay incluso versiones cantadas, como ésta de Javier Ruibal titulada *La más soñada*. <https://www.youtube.com/watch?v=hTahouMUSEq>

Gnossienne 3

(1890)

Erik SATIE
(1866-1925)

- Escuchad la canción de Ruibal y seguid la melodía en la partitura de Satie.
- Si tocáis la guitarra, podéis cantar buena parte de ella utilizando solamente 3 acordes: *la menor*, *mi menor* y *re menor*

Clair De Lune

Composed by Claude Debussy
Arranged by Olivier Toussaint & Gerard Salesses

Claude Debussy

- La melodía del “Claro de luna” de Debussy es más complicada, pero seguro que podéis seguir las notas mientras escucháis algunas de las versiones propuestas en la pág. 7

ANEXO

Versión facilitada del *Claro de luna* de Beethoven por "anaprofemusic"

Claro de Luna L.V. Beethoven

Piano anaprofemusic.blogspot.com

anaprofemusic.blogspot.com

Primera página de *Claro de luna* de Debussy

2

Clair de Lune

Extrait de
"SUITE BERGAMASQUE"

CLAUDE DEBUSSY
(1890)

Andante très expressif

PIANO

pp con sordina