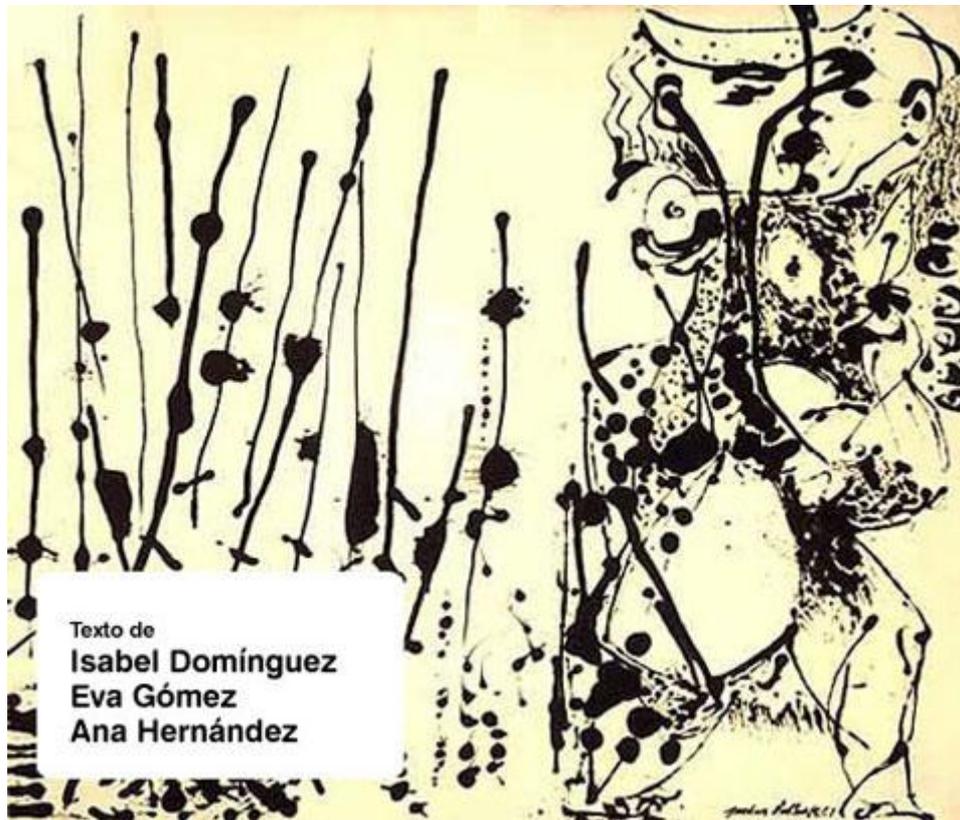

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

© Isabel Domínguez, Eva Gómez y Ana Hernández

© Fundación Juan March. Departamento de Actividades Culturales. Los textos contenidos en esta Guía Didáctica pueden reproducirse libremente citando la procedencia y al autor de la misma.

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

El concierto

Las obras musicales incluidas en este programa son movimientos seleccionados de diferentes piezas para cuarteto de cuerda:

Autor	Obra musical
Beethoven	<i>Cuarteto en Fa m, Op. 95: III Allegro assai vivace ma serioso</i>
Webern	<i>Bagatela nº 3</i>
Beethoven	<i>Cuarteto en Do M, Op. 59, nº 3. IV Allegro molto</i>
Bartók	<i>Cuarteto nº 4: II Prestissimo, con sordino</i>
Schubert	<i>La muerte y la doncella: I Allegro (exposición)</i>
Debussy	<i>Cuarteto en Sol m, Op. 10: II Scherzo</i>
Mendelssohn	<i>Cuarteto nº 1 en Mi bemol M, Op. 12: II Canzoneta</i>
Brahms	<i>Cuarteto en La m, Op. 51 nº 2: IV Allegro</i>

Su audición irá acompañada de un guión del pedagogo musical Fernando Palacios e ilustrada con la proyección de obras pictóricas de diferentes autores, incluidos en la exposición “*La abstracción del paisaje. Del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto*”. Podremos disfrutar de la obra de los siguientes artistas: C.D.Fiedrich, J.M.W.Turner, E.Munch, E.Nolde, P.Klee, J.Pollock, A.Gottlieb y M.Rothko.

ACTIVIDADES:

- I Realizad una breve reseña de cada uno de los compositores y pintores nombrados.
- I Buscad material de algunas de sus obras más señaladas (grabaciones musicales, reproducciones fotográficas, etc.) y mostradlas en clase.
- I Realizad un eje cronológico y colocad en él a todos estos artistas en función de su fecha de nacimiento. Así podréis tener un poco más clara la relación temporal entre ellos y la evolución de sus estilos.

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

Cuartetos

Un cuarteto es una agrupación de cámara formada por cuatro instrumentos. El mismo nombre se aplica también a las composiciones musicales creadas para estos conjuntos. Por lo general una pieza para cuarteto de cuerdas está escrita en cuatro movimientos: allegro, andante, adagio y rondó o minueto.

El cuarteto de cuerda

Aunque existen otras combinaciones instrumentales, el cuarteto más habitual es el cuarteto de cuerda, formado por dos violines, una viola y un violonchelo. Esa será la formación que veamos y escuchemos en el concierto. Aunque seguramente conozcas los tres instrumentos, aquí puedes aprender algo más sobre su estructura, su afinación y posibilidades melódicas. Además, podéis escuchar algunas obras compuestas para estos instrumentos, ya sea como solistas o con acompañamiento. En los cuadros aparecen algunas sugerencias, pero las posibilidades son infinitas.

Violín

Cuerdas al aire

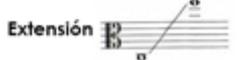

AUDICIONES SUGERIDAS:

- | *Concierto para violín en Re mayor.* P. I. Tchaikovsky
- | *Sonatas y partitas para violín solo.* J. S. Bach
- | *Aires Bohemios.* P. Sarasate

Viola

Cuerdas al aire

AUDICIONES SUGERIDAS:

- | *Sonata para viola, arpa y flauta.* C. Debussy
- | *Concierto para viola y orquesta.* B. Bartok
- | *Märchenbilder para viola y piano.* R. Schumann

Violonchelo

Cuerdas al aire

AUDICIONES SUGERIDAS:

- | *El Cisne. El Carnaval de los animales.* C. Saint-Saens
- | *Variaciones sobre un tema rococó.* Tchaikovsky
- | *Suites para violonchelo solo.* J. S. Bach

L. V. Beethoven. Cuarteto en Do M, Op. 59, n° 3. IV Allegro molto

La función del intérprete, en el caso de “El arte de la fuga”, es comparable a la de alguien que rellena de color un contorno dado. Puede hacerlo de una forma organizada capaz de someterse con éxito a un análisis. (...) O puede llevar a cabo su función colorista de un modo que no esté conscientemente organizado (y por tanto, no sujeto a análisis).

J. Cage. Silencio

Aunque ya se escribían fugas antes del Barroco, Bach mejoró esta forma fijando sus reglas y normas y llevándola a su apogeo en su obra *El arte de la fuga*. En los siglos posteriores compositores como Beethoven “redescubrieron” la fuga.

Actividades: ¡Cuarteto a la fuga!

- I Para introducirnos en el estilo del compositor, la forma musical y el sonido del cuarteto, escuchad la *Gran Fuga para cuarteto de cuerdas en Sib Mayor, opus 133* de L. V. Beethoven.
- I Ahora podéis escuchar y analizar este 4º mov. *Allegro molto* del *Cuarteto en Do M Op.59, nº3*: este movimiento fugado, como podréis descubrir en el concierto, nos recuerda a una competición entre los cuatro instrumentos, una especie de carrera de relevos donde el tema va pasando de instrumento a instrumento: cuando uno ya lo ha tocado le pasa el relevo al siguiente, y éste al siguiente... hasta que lo interpretan los cuatro. Esa es precisamente la idea que representa la palabra fuga.

Estos son los cuatro primeros compases del tema o sujeto:

Como ves, la partitura no está escrita en clave de sol. ¿Qué clave es ésta? ¿A qué instrumento corresponderá este comienzo? Si tienes dudas puedes consultar el apartado relativo a los instrumentos del cuarteto.

Unos compases más adelante entra la segunda parte, la respuesta. Se trata del mismo tema en el tono de la dominante:

A continuación te presentamos la primera página de este movimiento. Señala en ella las sucesivas entradas del tema en los diferentes instrumentos (los "relevos"). Fijate que los pentagramas se organizan por sistemas, colocado el instrumento más agudo arriba (1er. Violín) y el más grave abajo (violonchelo).

Cuarteto en Do M, Op. 59, n° 3. IV Allegro molto

The image displays a page of musical notation for the fourth movement of the String Quartet in D major, Op. 59, No. 3 by Ludwig van Beethoven. The score is arranged in four systems, each containing two staves (treble and bass clef). The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system features a *crescendo poco a poco* instruction. The third system includes *sempre più crescendo* and *crescendo poco a poco* markings. The fourth system concludes with a forte (*f*) dynamic. The notation includes various rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and rests.

L.V. Beethoven

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

Analogías: Música y Pintura

El ojo, al que llamamos la ventana del alma, es el medio principal por el que la inteligencia puede apreciar las obras de la naturaleza de la manera más profunda y total; el segundo es el oído, el cual, escuchando las cosas que el ojo ha visto, adquiere dignidad.

Leonardo da Vinci

Las artes aprenden unas de otras y sus objetivos a veces se asemejan.

Kandinsky

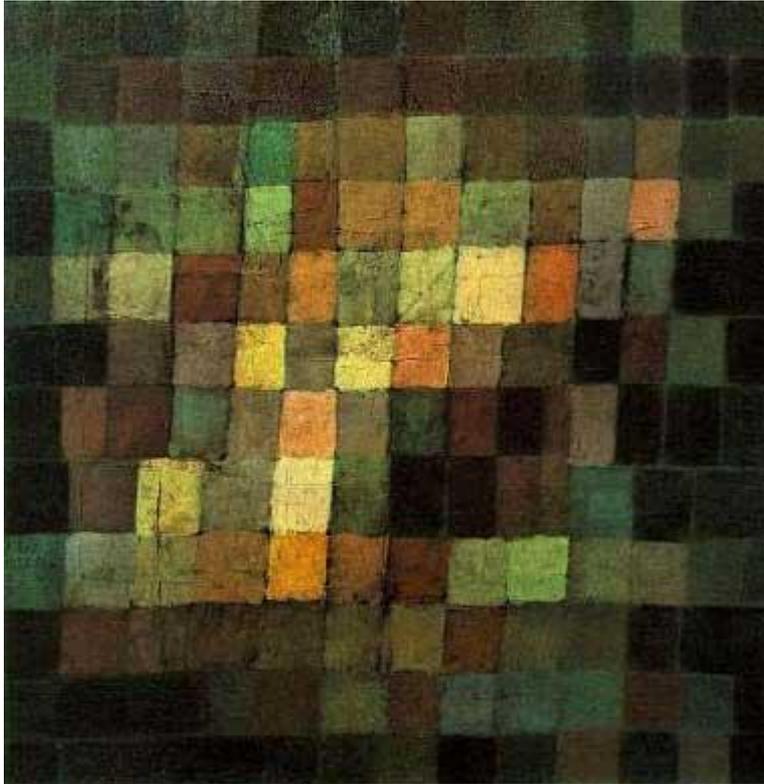
A lo largo de la historia del arte, músicos, pintores y otros artistas han reflexionado acerca de las características de cada una de las artes en un intento de establecer paralelismos y analogías, valores que las diferencien y que las unan.

En el caso de la música y la pintura, sabemos que son dos artes bien diferentes que discurren por canales sensoriales distintos -el oído y la vista-, de manera que no podemos ver la música al igual que no es posible escuchar la pintura. Tampoco la dimensión que ocupan es la misma: mientras que en la música, el factor tiempo es imprescindible para interpretar y escuchar una composición, la pintura puede contenerse visualmente en un instante como obra acabada ya que es un arte espacial, estático y que trata imágenes, mientras que la música es un arte temporal, dotado de movimiento y que organiza sonidos articulados en un lenguaje discursivo.

Sin embargo, como medio de expresión artística, ambas comparten numerosas similitudes. Por ejemplo, en relación con el concepto de escala, entendida ésta como una ordenación de alturas en la música o un conjunto básico de proporciones en la pintura, se han realizado a lo largo de los siglos algunos intentos de conexión entre ambas. Así, sabemos que G. Archimboldo, el pintor del siglo XVI, partió del blanco puro y lo mezcló progresivamente con más y más negro, con la intención de “traducir” la escala de doce sonidos a la pintura. De esta manera, la escala de color pasaba del blanco profundo al negro alto, persiguiendo la analogía entre las dos artes.

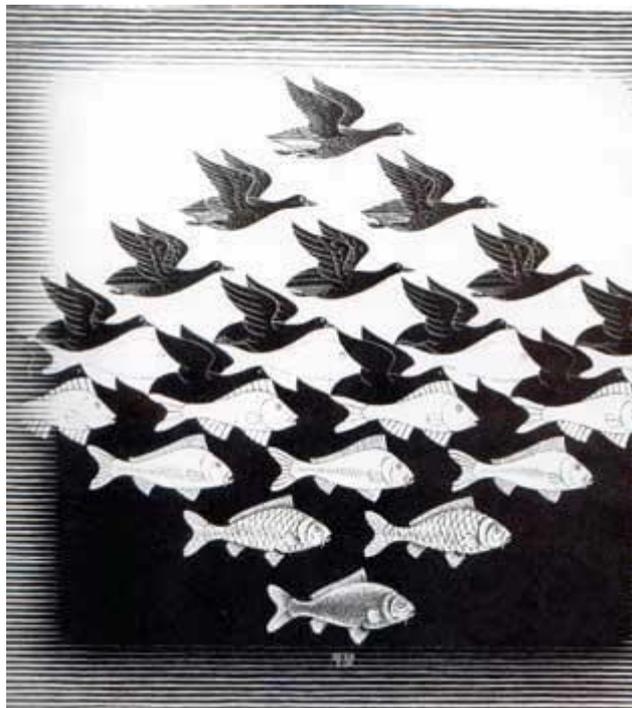
Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, el compositor A. Scriabin estableció empíricamente una tabla paralela de los tonos musicales y cromáticos al desarrollar una teoría sobre las relaciones entre los sonidos y los colores -teoría de la síntesis de las artes que utilizó en su obra “Prometeo”.

Actualmente, el filósofo L. Rowell analiza otras muchas similitudes, entre las que encontramos el modelo, entendido como canon, patrón o diseño con el que se juega; la tonalidad, como capacidad de crear centros, ya sea un color dominante en una pintura o un re menor, como tonalidad determinada en la música; el silencio o su equivalente espacial al que llamamos vacío, que supone áreas de baja actividad en la pintura e imprescindible por su papel expresivo en la música; el interjuego o actividad contenida en una obra pictórica o musical que obliga a observar diversos planos o áreas en la pintura, o bien diversas voces en la música.

Sonido antiguo, P. Klee

Otros conceptos afines son el ritmo o pulsación regular que resulta común en muchas artes, o bien la repetición, la imitación o la variación, estrategias de composición fundamentales en la música que están así mismo presentes en la pintura, pues la necesidad de repetir como principio de unidad o de introducir cambios expresivos parece ser esencial en el arte.

Cielo y agua, M.C. Escher

E. Munch

Y así un largo etcétera de conceptos compartidos al que podríamos añadir el de jerarquía, por ser un principio de organización de los elementos de la obra, la línea en la pintura equiparable a la línea melódica en la música o el de armonía, cuyo significado más profundo es común a todas las artes. Todos ellos nos hacen ver que las intenciones expresivas de los creadores son las mismas y están dotadas de una envergadura tal, que sobrepasan las fronteras de cada arte.

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

Forma y diversidad

La forma ha sido uno de los aspectos musicales que más ha preocupado a los compositores, quizá porque representa el ropaje externo o tarjeta de presentación de una idea musical elaborada. A lo largo de los siglos y a medida que los estilos artísticos se han ido sucediendo, los compositores han buscado formas adecuadas que ordenaran y contuvieran sus ideas musicales.

De esta manera se fueron desarrollando formas simples y complejas cuyas secciones se distinguen gracias a la repetición y a la tonalidad. Entre las formas que utilizan la recurrencia o repetición encontramos *el rondó* y *la variación*. Por otro lado, la fuga y el motete se distinguen por el uso de procedimientos o técnicas de composición específicas. Pero algunas formas han sentado carta de naturaleza por su sencillez y efectividad como la *forma estrófica* -organización básica de una buena canción- o las sencillas *formas binarias* y *ternarias* que constituyen un magnífico ejemplo para los oídos profanos en la materia.

ACTIVIDADES: Persigue la forma ... en la música

Normalmente, las frases o secciones de una obra musical se denominan con letras mayúsculas del alfabeto con el fin de distinguirlas al realizar un análisis. Te proponemos que clasifiques las siguientes músicas en función del orden de sus secciones. Intenta recordar el primer tema (A) y descubre si aparece más de una vez, esto te ayudará a orientarte en la audición. De esta manera, podrás completar el cuadro indicando cuál de las siguientes formas corresponde a cada una de las músicas:

BINARIA (AB) ----- TERNARIA (ABA) ----- RONDÓ (ABACA)

Obras	Formas
Mendelssohn <i>Cuarteto n° 1: II Canzoneta</i>	
Beethoven <i>Cuarteto en Fa m, Op. 95, III Allegro assai vivace ma serioso</i>	
Haendel <i>Minueto de la Música para los reales fuegos de artificio</i>	

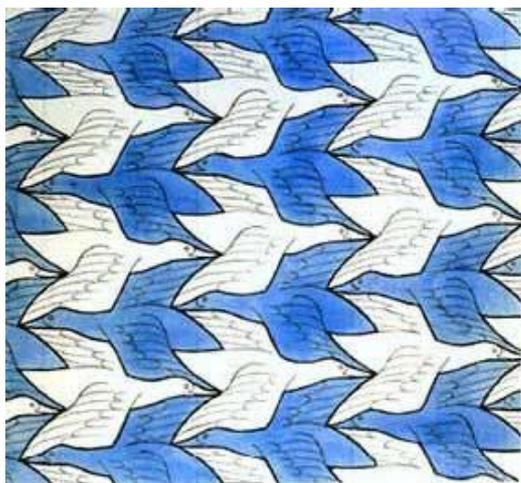
ACTIVIDADES: Persigue la forma ... en la pintura

Como la forma no es más que una expresión del contenido y el contenido varía según los artistas, es evidente que en la misma época pueden existir gran número de formas diferentes que son igualmente buenas. La necesidad crea la forma. Algunos peces de las grandes profundidades no tienen ojos. El elefante tiene una trompa. El camaleón cambia de color, etc. Así, el espíritu de cada artista se refleja en la forma.

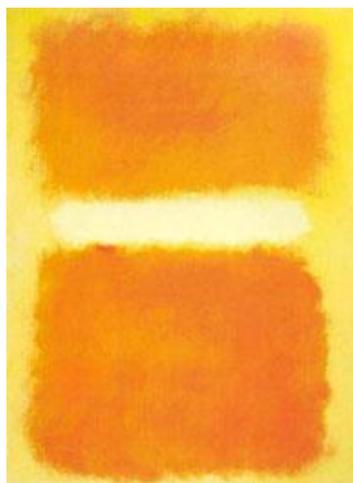
Kandinsky

Si tuvieras que plasmar en un plano una estructura o diseño que tuviera dos partes contrastantes, como una forma musical binaria (AB) o bien una ternaria de las cuales las dos extremas son iguales (ABA), ¿cómo lo harías? Puedes utilizar cualquier forma pictórica, desde el dibujo figurativo, a la pintura abstracta, diseños geométricos o juegos de color. Como decía Kandinsky, en relación con la forma... todo está permitido.

Quizá estas obras de Escher y de Rothko te sirvan de guía para realizar tú mismo una composición pictórica de estructura binaria, ternaria y ¿por qué no? de “rondó”. ¿Podrías relacionarlos con las formas musicales que hemos visto? ¿pensando en la música, cuál de estos cuadros tendría una “forma binaria” y cuál de ellos “ternaria”?

Día y noche. M.C. Escher

Acrílico sobre papel, 1968. Rothko

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

El motivo: repetición y desarrollo

L. van Beethoven. *Cuarteto n° 11 en Fa m, Op. 95: III Allegro assai vivace ma serio*

Esta obra, compuesta en 1810, fue dedicada por Beethoven a su amigo Zmeskall. Posee un carácter amargo quizá debido a la situación emocional por la que atravesaba el autor tras el fracaso de su proyecto de matrimonio y su posterior enamoramiento de Betina Brentano. El propio compositor tituló la obra “Quartetto serio”.

Una de las grandes aportaciones de Beethoven fue la utilización del motivo como célula generadora de todo un movimiento o sección de una obra. Una célula viva que se reproduce, se transforma y evoluciona a lo largo del discurso musical sin perder nunca su identidad. El motivo que presenta este movimiento consta sólo de cuatro notas y se encuentra varias veces franqueado por silencios expresivos que lo realzan:

ACTIVIDADES: Diseña un motivo

Una vez escuchado el famoso motivo de la *Quinta Sinfonía* de Beethoven, así como el de este movimiento de su *Quartetto serio*, comprenderás la importancia que tiene un buen diseño del motivo en la creación de una obra musical. Es el primer ladrillo que se coloca al construir un edificio sonoro.

Por ello, te invitamos a inventar tu propio motivo: selecciona cuatro o cinco notas de la escala en un xilófono y dótalas de ritmo. Puedes repetirlo o introducir cambios para construir una sencilla frase que tenga sentido musical. Después, podrás utilizarla a modo de estribillo intercalando episodios improvisados sobre la misma escala, con lo que darás forma a tu música. Deja que tu profesor te guíe en esta tarea.

Pero la composición también puede realizarse sobre un plano. Nosotros te ofrecemos un motivo no figurativo, por ejemplo la línea y el punto, para construir una composición plástica que tenga sentido en el plano. Puedes utilizar la línea recta, ondulada, quebrada o discontinua y también puedes encontrar variedad en diversas clases de puntos. He aquí un magnífico ejemplo de uno de los pintores que verás en la proyección:

Diálogo, A. Gottlieb

F. Mendelssohn. *Cuarteto n°1: II Canzonetta*

A partir del apartado anterior sobre Beethoven, podemos deducir que en todas las facetas del arte la repetición es uno de los factores que hace que un motivo permanezca en nuestra memoria, ya se trate de un motivo sonoro, visual, gestual... Eso es precisamente lo que sucede con las melodías “pegadizas” que tanto nos gustan, esas que no podemos dejar de tararear como una cancioncilla... como esta *Canzonetta* del *Cuarteto n°1* de Mendelssohn.

Primero el compositor expone una pequeña idea o motivo:

Segundo, repite el mismo motivo, pero con una pequeña variación:

Y, a partir de ahí, la melodía se despliega tomando otros derroteros...

ACTIVIDADES: Desarrolla la melodía

Ahora intenta completar tú la melodía de la *Canzonetta* a partir del segundo paso, es decir, realizando una pequeña variación del primer tema o motivo. Después puedes desarrollarla cuanto quieras. Hemos variado la tonalidad original para que os resulte más sencillo trabajar con los instrumentos del aula.

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

Romanticismo y abstracción

A. Webern. *Seis Bagatelas Op. 9, Bagatela nº 3*

Compuestas en 1910 y estrenadas en 1924, las *Seis Bagatelas* son un prodigio de concisión y concentración de la idea musical, por cierto, bien diferente y contrastante con el *Quartetto serioso* de Beethoven.

Una música, un cuadro

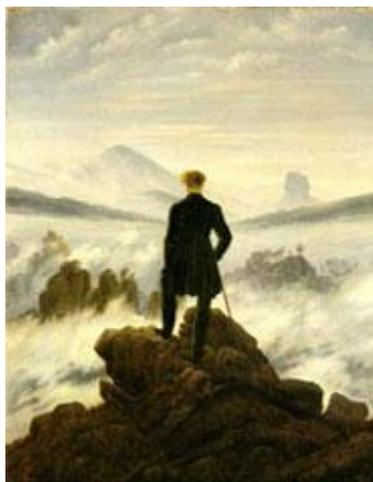
En el transcurso de los siglos, las artes han respondido de manera unánime a los diversos estilos de creación. Así, formas de expresión y lenguajes artísticos diferentes se han sucedido atendiendo al ideal estético que imperaba en la época. A finales del siglo XIX se produjo una gran transformación en la manera de entender y de expresar el arte al pasar del Romanticismo a lo que se ha dado en llamar las “vanguardias” de principios del siglo XX. Poco a poco se fue perdiendo el arte figurativo y se buscaron otros elementos para expresarse, como el color, la textura o las formas. Algo parecido ocurrió también con la música que en adelante se concentró en la investigación de aspectos menos explorados y coincidentes con la pintura, como el timbre o color y la textura.

ACTIVIDADES: Una música, un cuadro

Como primera forma de aproximación a estos lenguajes artísticos tan diferentes, te proponemos que elijas tú mismo entre estos cuadros el que te parece que se adapta mejor a cada una de las obras que acabas de escuchar: el cuarteto de Beethoven, la *Canzonetta* de Mendelssohn y la miniatura musical de Webern. ¿Qué cuadro y cuál de las obras musicales calificarías de románticos y cuáles de abstractos?

Der Graue und die Küste, P. Klee

Hombre sobre un mar de nubes, C.D. Friedrich

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

El pizzicato y el arco

Debussy. Cuarteto en Sol menor, Op. 10: II Scherzo

A los treinta años, Debussy escribió su único cuarteto mientras simultaneaba la composición del *Preludio a la siesta de un fauno*, obras que representan respectivamente, el pasado y lo que sería en adelante el futuro de su estilo.

Cuando fue estrenada esta obra por el famoso Cuarteto Ysaye en 1893, no tuvo una gran acogida, aunque algunos críticos de la época más entendidos como Serge Gut y Danièle Pistone afirmaron: *“... Debussy amalgama felizmente elementos tan diferentes como los modos gregorianos, la música cingara, el gamelán javanés, los estilos de Massenet y de Franck, sin contar el de los rusos contemporáneos. Igualmente utiliza el principio cíclico tomando, en cada movimiento, con algunas variantes, el tema de partida escrito en sol frigio...”*

El segundo movimiento de este cuarteto es un scherzo en el que se hace alarde de un pizzicato virtuosístico que contrasta con un tema central que hará las veces de trío. El contraste entre ambas secciones es enormemente llamativo, ya que el pizzicato alterna con una breve pero ligadísima melodía realizada con el arco.

ACTIVIDADES: Pulsar o frotar

Pizzicato es un término italiano que significa “pellizcar”. En la práctica musical, consiste en pulsar directamente con los dedos las cuerdas de un instrumento de arco. Como sabes, el violín es un instrumento de cuerda frotada que eventualmente se pulsa.

Esta obra de Debussy muestra las dos posibilidades del instrumento: pulsar y frotar. Anota la secuencia de las secciones que se interpretan pulsando o frotando, verás que están cuidadosamente ordenadas. Observa también el tema interpretado con el arco que es, como puedes ver, una sencilla pero emotiva melodía de tan solo cuatro compases que se repite dos veces. La ligadura indica que las notas abarcadas por ella deben interpretarse con una sola pasada del arco. Rastrea esta melodía a lo largo de la pieza.

ACTIVIDADES: *Pizzicato* en clave de humor

Pizzicato en un contrabajo

Ahora que ya sabes lo que significa el *pizzicato*, podrás disfrutar con el humor de Quino. Compara el chiste con la realidad e indica en qué sentido “define” Quino el concepto de *pizzicato*:

Quino

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

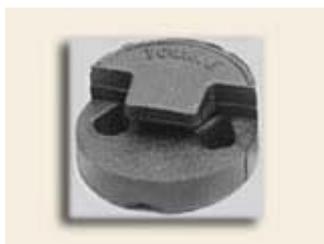
Sordina y niebla

Bartók. *Cuarteto n° 4: II Prestissimo, con sordino*

Béla Bartók compuso su *Cuarteto n° 4* para el conjunto “Pro Arte”, a quien está dedicado, en verano de 1928. Sin embargo, fue estrenado por otro cuarteto, el “Cuarteto Kolisch”, en otoño del mismo año.

El segundo movimiento *Prestissimo con sordino* se desarrolla, como su nombre indica, velado por la sordina:

Con sordino (en italiano, con sordina) indica el empleo de la sordina, que es una pequeña pieza de goma que se coloca sobre el puente para impedir la total resonancia del cuerpo del instrumento. De esta forma se enmudece o se apaga la intensidad del sonido producido.

Sordina
Violín y viola

Sordina
Violonchelo

Por efecto de la sordina percibimos el paisaje sonoro como “envuelto en una niebla espesa que nos impide ver lo que pasa adelante. Los instrumentos corren sin saber muy bien hacia dónde, se sienten amenazados sin saber quién les persigue... Todo se vuelve fantasmal y difuso”. Así nos lo describe el narrador... y así lo expresa musicalmente Bartók en los compases iniciales de la viola y el violonchelo:

Esta huida en forma de escala cromática ascendente y descendente, que continúa a lo largo del movimiento parece “un humo fugaz que se deshace en el aire”, un sonido impreciso que aumenta su indefinición por efecto de la sordina.

ACTIVIDADES: Ilustraciones difusas

- I Si disponéis en el aula de instrumentos cromáticos, podréis tocar la melodía cromática de la viola y el violonchelo e incluso continuarla improvisando nuevos cromatismos:
- I Si tenemos que elegir alguno de los pintores cuya obra se proyectará en el concierto para ilustrar esta atmósfera vaga y neblinosa, ese misterioso nerviosismo que nos propone Bartók, es J.M.W. Turner.

El pintor londinense nos regala tormentas y temporales como éste:

Tormenta de nieve, J.M.W. Turner

- I Ilustrad musicalmente esta pintura al estilo Bartók: la composición helicoidal del cuadro de Turner, que tiene como centro de la tempestad un frágil barco de vapor apenas reconocible, puede representarse musicalmente con cromatismos y glissandos realizados con instrumentos de láminas, flauta dulce o de émbolo, instrumentos de cuerda frotada, teclados... ¡Ah! no os olvidéis de vuestros propios recursos sonoros: voz, silbidos, soplidos, etc.
- I Realizad una partitura gráfica para ilustrar esta tormenta visual y sonora.

Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March

Románticos y abstractos

Guía didáctica para el profesor

Bibliografía

- | Antoine-Andersen, V: *El Arte para comprender el mundo*. Serres
- | Bernstein, L: *El maestro invita a un concierto*. Siruela
- | Cage, J: *Silencio*. Árdora ediciones
- | Da Vinci, L: *Tratado de pintura*. Editora Nacional
- | Da Vinci, L: *Cuaderno de notas*. Ed. La Fontana Mayor
- | Ernst, B: *El espejo mágico de Escher*. Ed. Evergreen
- | Escher, M.C: *Estampas y dibujos*. Ed. Evergreen
- | Kandinsky, V: *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética
- | Kandinsky, V: *La gramática de la creación y El triunfo de la pintura*. Paidós Estética
- | Navarro, C: *Los supermúsicos*. RBA
- | Rowell, L: *Introducción a la filosofía de la música*. Ed. Gedisa
- | Tranchefort, F-R: *Guía de la Música de Cámara*. Ed. Alianza
- | VVAA: *The art book for children*. Phaidon
- | VVAA: *El arte de lo imposible*. Catálogo de la exposición de la obra de
- | M.C. Escher en Madrid, 2006/2007.