

CONCIERTO PARA PIANO Y JUEGOS PARTICIPATIVOS

MINICONCIERTO DE PIANO

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

¿Música clásica para peques? Este concierto pensado para ellos y ellas es un acercamiento a obras de grandes compositores y a este mundo maravilloso de música pura.

Se trata de piezas breves, con melodías cantables y ritmos poderosos, que conectan con el espíritu infantil de inmediato. Durante el concierto se intercalan anécdotas y comentarios para que el público infantil disfrute de una escucha activa y participativa.

La riqueza de la música clásica es tal, que hace posible la expresión de las emociones más profundas y complejas. Como dijo Víctor Hugo, “la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio”. Y hablando de citas, recordemos la frase de Beethoven a un niño Liszt de 11 años: “Será tu destino traer alegría y deleite a muchas personas y esa es la mayor felicidad que uno puede lograr”. De eso trata todo: la música nos hace felices.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Constanza Lechner, diseñadora del concierto e intérprete única de las piezas pianísticas, nació en 1978 en Buenos Aires en el seno de una familia de músicos. Comenzó a tocar el piano a los 2 años de la mano de su madre, la pedagoga musical Lolita Lechner y, tan solo un año después, fue invitada para cantar y tocar el piano en el Canal 12 de Uruguay, en el que continuó colaborando durante varios años. En 1984 se trasladó con su familia a España.

Su amplia formación (de lo clásico a lo moderno) le ha permitido tocar todo tipo de repertorios y realizar giras tanto con orquestas sinfónicas y grupos de cámara como con artistas tan dispares como Ara Malikian, Javier Ruibal, Antonio Serrano, Pablo Carbonell o Javier Krahe. También toca desde hace años con el Ballet Nacional de España, la Compañía de Danza de Antonio Najarro, y la compañía Ibérica de Danza. Como pedagoga musical y pianista ha colaborado en las campañas escolares del Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas con Ibérica de Danza, y con Fernando Palacios en la Fundación Juan March y en el programa *Todos a la Gayarre* (el actual *Todos al Real Teatro*). Compagina la interpretación con la enseñanza, desarrollando su labor como profesora de piano durante más de dos décadas.

Podéis escuchar las obras del concierto, y muchas más, en su disco [Infancia](#).

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

The logo for RealTeatro de Retiro, featuring a stylized blue wave above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

OBJETIVOS

- Estimular la escucha musical activa.
- Reconocer el piano como instrumento solista.
- Acercar la música clásica a la infancia través de pequeñas piezas de grandes compositores.
- Explorar la capacidad de la música para jugar, evocar y transmitir emociones.
- Trabajar la forma de obras musicales sencillas y mostrar sus elementos estructurales.
- Poner en valor el patrimonio musical de diversas culturas, así como su mantenimiento y difusión.
- Estimular la creatividad individual y grupal.
- Fomentar el silencio, la atención y el respeto necesarios en las audiciones y los conciertos.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LA HISTORIA

La música es un lenguaje: nos “cuenta” historias, nos transmite sensaciones y tiene el poder de trasladarnos a mundos imaginarios. Los niños y las niñas pueden escuchar y disfrutar de la música clásica con gran naturalidad, incorporando las melodías y los ritmos clásicos a sus juegos, bailes, y a su mundo de fantasía. Aquí un caballero medieval, allí un pirata, un hada, un mago... la gran música los enriquece y deja volar su imaginación, sumergiéndolos en un mundo maravilloso del que de ninguna manera deberían verse privados.

La pianista Constanza Lechner acompañará la interpretación de las piezas con pequeñas historias y comentarios que estimulan la imaginación del público.

Aquí podéis ver un [vídeo presentación](#) de *Miniconcierto de piano*.

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

En las canciones infantiles las frases son cortas y repetitivas, con melodías y ritmos sencillos. Esto no era ningún secreto para los grandes compositores, que lo tuvieron muy en cuenta cuando crearon obras para niños, ya fueran sus alumnos o sus propios hijos o sobrinos. Por ello se trata de piezas breves, con melodías cantables y ritmos poderosos, que conectan con el espíritu infantil de inmediato. Pequeñas piezas para una gran música que los enriquece y deja volar su imaginación.

Este concierto pensado para ellos es un acercamiento a estas obras y a este mundo maravilloso de música pura. Casi sin darse cuenta, mediante un juego participativo, conocerán y entenderán las figuras básicas del lenguaje musical, cantarán un ostinato de una pieza de Bartók añadiéndole una sencilla letra, y escucharán la evolución de la música desde el Barroco a los autores del siglo XX.

Casi todas las obras de este *Miniconcierto de piano* se crearon para ser interpretadas por niños. Hay otras que, ya sea por su carácter, o por el ambiente que evocan, también se ajustan perfectamente al mundo infantil, aunque no hayan sido compuestas para niños específicamente, como las *Piezas Líricas* de Grieg, el *Cucú* de Claude Daquin, *El negrito* de Debussy o la *Marcha Turca* de Mozart con la que se cerrará el concierto, invitando a pequeños y mayores a danzar o moverse a su compás.

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

PIANOS DE CONCIERTO

¿Sabíais que no todos los pianos son iguales? Vamos a hablar un poco sobre el protagonista del concierto.

El **piano de cola** tiene 88 teclas y una gran caja de resonancia que contiene alrededor de 230 cuerdas horizontales y una tapa que se abre para dejar salir mejor el sonido. Al pulsar el teclado, unos macillos cubiertos de fieltros percuten las cuerdas, haciéndolas vibrar y producir un sonido. Cuanto más fuerte tocas una tecla, más fuerte suena la nota. Los pianos modernos tienen tres pedales: el de la izquierda atenúa el sonido, haciendo que suene más suave, el del centro alarga el sonido de una nota independientemente del resto y el de la derecha mantiene la resonancia de las cuerdas, aumentando y enriqueciendo el sonido. Dependiendo de la sala, podemos encontrar pianos de **gran cola**, de más de 2 metros y medio de largo, **media cola** de casi 2 metros... o incluso más compactos, los **colines**, que suelen medir 1 metro y medio.

Seguro que habéis visto también algún **piano de pared**, que tiene la caja de resonancia con las cuerdas en **vertical**, de manera que ocupa menos espacio en las casas y escuelas.

Todos estos son pianos **acústicos**, pero también existe una gran variedad de **pianos eléctricos y digitales**, que pueden producir muchos sonidos diferentes, además de imitar la sensibilidad del piano acústico.

HABLEMOS DE...

PIANOS DE CONCIERTO

El piano es un instrumento muy completo y flexible. Por eso, su papel en un concierto cambia bastante en función del repertorio:

Piano solo: sonatas, nocturnos, preludios, estudios, danzas, fantasías, variaciones... el repertorio es extenso y variado. Aquí podéis ver a Yuja Wang tocando unas divertidas [variaciones sobre la Marcha turca de Mozart](#).

Música de cámara: sonatas a dúo con otro instrumento, tríos, cuartetos, quintetos... infinidad de combinaciones instrumentales, como este [Piano Trío N°2 de Schubert](#), en un escenario diferente.

Piano acompañante o repertorista: acompañar el canto va más allá de tocar las partituras, el pianista se convierte en el mejor aliado para la voz. Fijaos, por ejemplo, en [Miguel Huertas y Sonia de Munck](#).

Piano a 4 manos: dos pianistas comparten piano y teclado, como [las Labeque tocando Ravel](#).

Dos pianos: dos pianistas, cada cual con su piano. Asomaos a esta [Sonata en Re mayor, K.448 de Mozart](#).

Concierto para piano y orquesta: el piano ejerce de solista y la orquesta lo acompaña. Podéis encontrar muchos videos de pequeños pianistas que casi no llegan a los pedales... pero se atreven a ponerse frente a la orquesta, como [Yulianna Beziazychna](#), que toca un concierto de Haydn y [Elisey Mysin](#), otro de Mozart.

HABLEMOS DE... PIANOS DE CONCIERTO

También hay miniconciertos de piano... ¡y minipianos de concierto!
¿Habéis oído hablar del *Toy Piano*?

Toy Piano quiere decir piano de juguete y es el nombre que se utiliza para denominar a un instrumento de teclado que ha pasado del cuarto de juegos a las salas de conciertos. Fue inventado en 1872 por Albert Schoenhut, un alemán que emigró a los Estados Unidos. En lugar de percutir sobre cuerdas, sus macillos percuten sobre láminas metálicas, produciendo un sonido que nos recuerda al glockenspiel o carillón. Los toy pianos pueden estar fabricados de madera o plástico y, aunque los primeros modelos eran verticales, hoy en día encontramos muchos con formato de piano de cola.

Os invitamos a escuchar [Sons Petits](#), una colección de piezas infantiles del compositor y toypianista valenciano Víctor Trescolí.

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

1. Piano

La mayoría de las palabras que usamos en la música están en italiano desde que, hace muchos años, en Italia se escribieron las primeras partituras modernas. Los compositores usaban este idioma para indicar cómo debía sonar la música: su velocidad, su intensidad, su carácter... El término **piano quiere decir suave**. Este término es el origen del nombre del instrumento:

Su nombre original es **pianoforte**. Antes de que existiera el piano, había otro instrumento de teclado llamado clavecín o clavicémbalo. En él todas las notas sonaban con la misma fuerza, sin importar si el músico tocaba más suave o más fuerte. En el siglo XVIII, un inventor italiano llamado Bartolomeo Cristofori creó un nuevo instrumento que podía sonar **suave (piano)** o **fuerte (forte)**, dependiendo de cómo se presionaran las teclas. Por eso, al principio lo llamaron "clavicémbalo con suave y fuerte", pero con el tiempo se acertó a pianoforte y, más adelante, simplemente piano.

ACTIVIDADES

Pianissimo ...

Si *piano* es suave, ***pianissimo*** es **muy suave**. Como un susurro. Esa es también nuestra indicación como público en un teatro o auditorio: movernos con suavidad, susurrar si necesitamos comentar algo y mantener el silencio para no perdernos nada de lo que suceda en el escenario: la música y las historias surgidas alrededor del piano.

- Permaneced unos minutos en silencio. ¿Qué sonidos apreciamos dentro del aula? ¿Y fuera de ella? ¿Y en nuestro cuerpo?
- ¿En qué otros lugares debemos guardar silencio? ¿Cuáles son los momentos más silenciosos del día?
- ¿Por qué los músicos necesitan silencio? ¿Qué cosas hacen ruido en un concierto?

El silencio se romperá cuando nos toque participar cantando, recitando, respondiendo a alguna pregunta, siguiendo el ritmo...

Guía didáctica

MINICONCIERTO DE PIANO

ACTIVIDADES

2. Sintiendo la música

La idea de la creadora e intérprete del concierto, **Constanza Lechner**, es que el público conecte con la música a través de historias y juegos participativos. Por eso nos propone varias actividades relacionadas con algunas de las piezas, con el fin de familiarizarnos con el repertorio mientras trabajamos la forma y otros elementos musicales.

Musette del Album de Anna Magdalena, de J.S. Bach.

Forma AABBA

Tras escuchar la pieza en el aula, trabajaremos los sonidos agudos y graves con movimiento:

- A** IIII Levantar las manos caminando en el sitio (4 pulsos).
IIII Pisar fuerte el suelo alternando los pies (4 pulsos).
- A** IIII Levantar las manos caminando en el sitio (4 pulsos).
IIII Pisar fuerte el suelo alternando los pies (4 pulsos).
- B** Buscar una pareja sin parar de moverse por el espacio y bailar con ella.
- B** Buscar una pareja sin parar de moverse por el espacio y bailar con ella.
- A** IIII Levantar las manos caminando en el sitio (4 pulsos).
IIII Pisar fuerte el suelo alternando los pies (4 pulsos).

ACTIVIDADES

3. Síncopas al corro

En la siguiente danza de Beethoven trabajaremos con movimiento grupal en corro, siguiendo el fraseo de la pieza y sus repeticiones.

Escocesa de L.v. Beethoven.

Forma AABBA

Escuchamos la pieza con atención en el aula.

Incorporamos una elevación de hombros coincidiendo con las síncopas (el alumnado lo realiza por imitación).

Después, aprendemos la coreografía:

- A** Caminamos hacia la derecha con las manos entrelazadas.
- A** Caminamos hacia la izquierda con las manos entrelazadas.
- B** Avanzamos todos hacia el centro del círculo.
- B** Retrocedemos hasta volver a nuestra posición inicial.
- A** Caminamos en el sitio.

ACTIVIDADES

Musicograma: Constanza Lechner

4. Música con historias

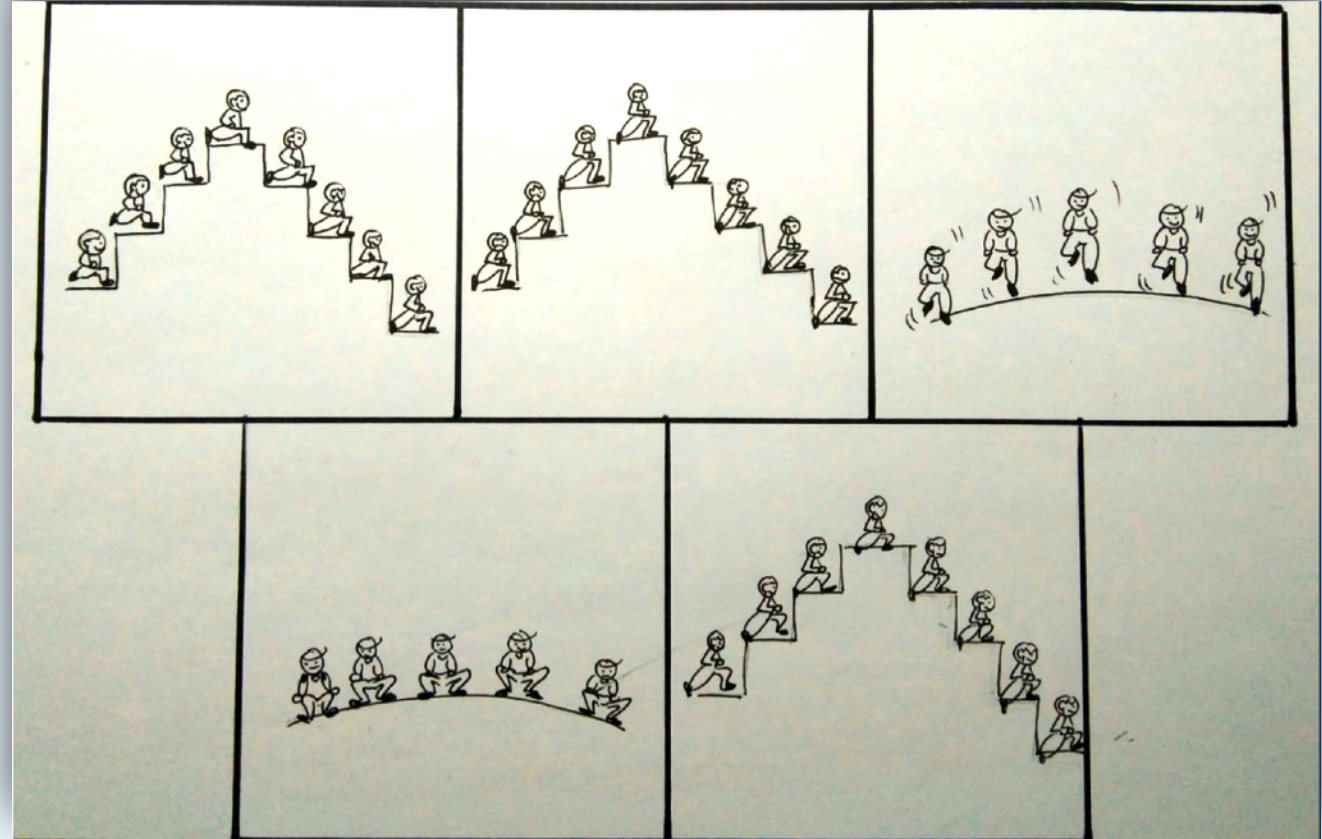
Burlesque del Cuaderno para Wolfgang, de L. Mozart

Leopold Mozart escribió piezas para sus dos pequeños artistas: Nannerl y Wolfgang. Ambos tenían mucho talento para tocar instrumentos y para componer.

- ¿Sabíais que la hermana de Wolfgang también era compositora? Buscad información sobre la vida de los Mozart.

Escuchad la pieza siguiendo las cinco viñetas de este musicograma.

- Reconoced las frases correspondientes.
- Caminad marcando el pulso y cambiando de dirección al pasar de una parte a otra.
- Marcad el pulso suavemente con el dedo sobre la palma o con instrumentos de pequeña percusión.

ACTIVIDADES

5. Pianocoteca (Pianos de museo)

La música y los instrumentos musicales han inspirado a muchos pintores para crear sus obras. El piano no iba a ser menos.

Aquí os dejamos tres ejemplos de diferentes estilos.

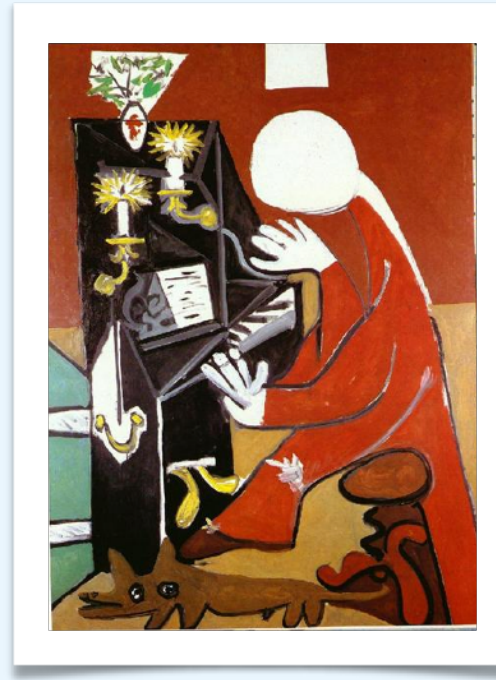
- Utilizad el motivo del teclado (teclas blancas y negras) para crear diferentes obras.

Una vez que hayáis asistido al concierto:

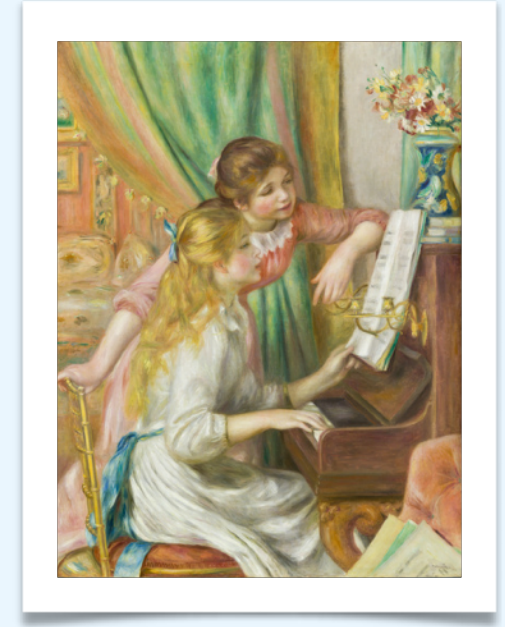
- Dibujad y pintad de memoria un piano.
- Realizad una ilustración de vuestro momento favorito del concierto.

Sofonisba Anguissola (1532-1625)
Autorretrato tocando un teclado
1550-1560

Pablo Picasso (1895-1973)
Le piano (Velázquez)
1957

Auguste Renoir (1841-1919)
Jeunes filles au piano
1892

CONCIERTO PARA PIANO Y JUEGOS PARTICIPATIVOS

MINI CONCIERTO DE PIANO

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

RealTeatro
de Retiro

