

¿Cómo me comporto en un concierto?

- 1 Siendo puntual. De hecho, habitualmente no se deja entrar a las personas que llegan una vez comenzado el concierto. Deben esperar a que haya una pausa entre obras o secciones para poder ocupar sus localidades.
- 2 Tomando asiento ordenadamente. En los teatros y auditorios suelen darse tres timbres de aviso para anunciar el comienzo del concierto, el primero cuando faltan cinco minutos, el segundo cuando quedan aproximadamente dos minutos y el tercero, justo antes de comenzar. Es recomendable no esperar al último aviso para evitar entrar todos en tropel.
- 3 Manteniendo el silencio, fundamental para que los músicos puedan ejecutar la música y para que tú puedas disfrutarla. Si estás charlando con tus compañeros de asiento, la charla debe cesar en cuanto se apaguen o bajen las luces de la sala. Por supuesto, durante el concierto no hay lugar para la conversación, los silbidos, susurros o cualquier otro ruido (papeles, alarmas de relojes, teléfonos móviles...)
- 4 No abandonando el asiento en medio de un concierto, salvo por una gran necesidad. Procuren ir al servicio antes de entrar a la sala.
- 5 No comiendo ni bebiendo durante el concierto. Vas a alimentar tu oído y tu espíritu... no a inflarte de chucherías o refrescos.
- 6 Aplaudiendo a los músicos como agradecimiento por su labor. A diferencia de otros espectáculos y eventos, aquí los silbidos no son una recompensa para los músicos... ¡Ah! Ten en cuenta que en los conciertos se suele aplaudir al terminar la interpretación de una pieza completa, no entre movimientos. Cuando los aplausos se prolongan el director de la orquesta suele salir varias veces a saludar, y es posible que hagan un bis (repetición de algún fragmento o una nueva pieza). Si es así, deja de aplaudir y guarda silencio nuevamente para escuchar la propina.
- 7 Saliendo del auditorio con orden y tranquilidad. Espera a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos y no quieras salir el primero si estás en medio de una fila... No te quedes hablando con tus amigos en el pasillo o el hall, porque interrumpes el paso al resto del público que intenta salir. Evita también las carreras, los gritos, las peleas, etc.

- Escriban guías o "manuales de instrucciones" para distintos acontecimientos: restaurantes, estadios deportivos, cines, museos, discotecas...
- Interpreten estas instrucciones al estilo de las azafatas de avión, explicándolo con claridad, con gestos, en otros idiomas (reales o inventados), etc.

Sinfónica de Tenerife

PERSÉFONE

El origen de las estaciones

CUENTO MUSICAL BASADO EN EL BALLET
"LAS ESTACIONES" DE ALEXANDER GLAZUNOV

"Las cuatro estaciones" de Alfons Mucha (1896)

PERSÉFONE

“Como Perséfone cuando regresa del inframundo,
la música de Glazunov inunda de vida y felicidad la Tierra.”

Ignacio García Vidal, director musical.

Perséfone

Una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Tenerife no solo *interpreta sinfonías, poemas sinfónicos o conciertos* para solista y orquesta. En ocasiones comparte el escenario con un narrador para contarnos un cuento musical, con un coro en la interpretación de *cantatas, oratorios, réquiems...* o con un grupo moderno para realizar un concierto de *pop sinfónico*, por ejemplo. También suele abandonar el escenario y colocarse bajo él, en el foso, para acompañar obras escénicas como *óperas, zarzuelas o ballets*. En este concierto, la Sinfónica de Tenerife compartirá el escenario con dos bailarines y una actriz para contarnos la historia de Perséfone, la protagonista del mito griego que nos explica el origen de las estaciones del año. Un precioso ballet convertido en cuento musical para que todos podamos disfrutar de *Las estaciones*, obra romántica de Glazunov, a través del delicado lenguaje de la danza clásica.

En la guía didáctica hablaremos de danza, de música, de mitología y conoceremos a nuestra Perséfone, una joven bailarina que nos contará sus motivaciones y sensaciones. A través de ella podremos acercarnos al fascinante mundo de la danza.

PROGRAMA

Gymnopédie 2 Erik Satie (Orq. Claude Debussy)
Ballet Las Estaciones Alexander Glazunov
El invierno. Variación 1 – Variación 2 – Variación 3 – Intro. Variación 4
La primavera.
El verano. Intro – Vals – Barcarola – Variación 1
El otoño. Bacanal – Petit Adagio

FICHA TÉCNICA

Orquesta Sinfónica de Tenerife	
Director musical e idea original:	Ignacio García-Vidal
Guión y narración:	Ana Hernández Sanchiz
Bailarines:	Saray Astigarraga y Héctor Navarro

La música

El núcleo del concierto lo constituye el ballet *Las estaciones* de Glazunov, que estará precedido de la primera de las *Gymnopédies* escritas para piano por Satie, aunque orquestada como número 2 por Debussy.

Gymnopédie

Las *Gymnopédies* son tres obras para piano compuestas y publicadas en 1888 por Erik Satie (1866-1925). Estas piezas ligeras y atmosféricas suelen clasificarse como danzas. De hecho, el nombre nos remite a una danza practicada por jóvenes bailarines desnudos en Esparta.

La versión orquestal que escucharemos fue realizada por Claude Debussy quien en 1896, viendo la precaria situación financiera de Satie y aprovechando su propia popularidad, decidió atraer la atención del público sobre la obra de su amigo orquestando las *Gymnopédies*. Finalmente orquestó solo la primera y la tercera, aunque invirtió su orden. De este modo, en el concierto escucharemos la 2ª *Gymnopédie* orquestada por Debussy, que corresponde a la primera para piano.

- Escuchen la pieza original para piano compuesta por Satie:
Gymnopédie 1, para piano
<https://play.spotify.com/album/158xpmf5gYpMRcF4mweVoA>
- Escuchen después la obra orquestada por Debussy:
Gymnopédie 2, orquestación de Debussy
<https://play.spotify.com/track/1Peo8coaKZUewvo0VnE1G8>
- Debussy fue fiel a la música original, añadiéndole los colores y timbres de una orquesta sinfónica. ¿Podrían crear ustedes una pieza, inspirada en la música de Satie, utilizando la voz, instrumentos del aula, objetos sonoros...?

Las estaciones

Esta obra fue escrita por Glazunov para el Ballet Imperial Ruso, que la estrenó en 1900 con coreografía de Marius Petipa. No tiene un hilo argumental sino que se trata de una serie de cuadros que describen escenas de las estaciones: el frío, la caída de las hojas, la brisa, los pájaros... Glazunov tomó el testigo de grandes ballets de Tchaikovsky con esta composición situada al final del Romanticismo, con ciertas pinceladas impresionistas.

- Pueden escuchar la selección de movimientos que se interpretarán en el concierto a través del siguiente enlace:
<https://open.spotify.com/user/anandez7/playlist/1pqfnuztbHrvlvmiR9s6OX>
- *El invierno* es un tema con variaciones.
¿En qué se diferencian unas variaciones de las otras?
¿Conocen más temas con variaciones?
Escuchen esta pieza de Mozart, basada en el tema popular "Ah, vous dirai-je, maman" y reconozcan las diferentes variaciones:
<https://open.spotify.com/track/3wsbva6lm3uNtuucTxDOyV>

El director nos habla sobre la música

Por Ignacio García-Vidal

El ballet *Las estaciones* op. 67 de Alexander Glazunov es una de esas maravillosas composiciones que han pasado desapercibidas para el gran público desde su composición en el año 1900. Sobrevivir a lado de las otras archiconocidas *Cuatro estaciones* de Vivaldi, la obra de música clásica más conocida de todos los tiempos, no ha sido fácil. La música de Glazunov no forma parte habitual de las programaciones de las orquestas, pero para mí es un compositor de un recuerdo muy especial: debuté como director de orquesta con su *Concierto para violín y orquesta* dirigiendo una orquesta de jóvenes en Salamanca cuando tenía 21 años.

Mi vocación como director de orquesta y musicólogo es acercar a todo el público tinerfeño esta obra de Glazunov, el último exponente de la escuela nacional rusa de composición fundada por Glinka. Alexander Glazunov había cultivado el género del ballet con dos títulos anteriores, *Raymonda* y *Astucias de Amor*, ambos coreografiados por Marius Petipa y muy representados en Rusia. Con *Las estaciones* el compositor de San Petersburgo se alinea estilísticamente con la tradición romántica europea, mostrando un control enorme del lenguaje tonal con preciosas melodías y una cuidadísima orquestación.

La naturaleza ha sido fuente de inspiración frecuente para los compositores de todos los tiempos: la luna, las tormentas, los animales,... También las estaciones del año han sonado en la imaginación de los compositores, unas veces de un modo descriptivo, y otras como una mera inspiración. Son conocidas, por ejemplo, Primavera de Debussy, las Estaciones porteñas de Piazzola, la Canción de otoño de Tchaikowsky o las famosas estaciones vivaldianas.

Nuestras estaciones se enlazan a la mitología clásica con la historia de Perséfone. Conocer el origen mitológico de las estaciones del año y vincularlo con la música de uno de los principales compositores rusos es un ejercicio de desprejuicio estético y desapego del formalismo. La música, la educación o la cultura clásica son algunos de los lados de un poliedro, que junto con la sensibilidad y la curiosidad, contribuyen a generar mentalidades abiertas y dispuestas al disfrute del arte. [Como Perséfone cuando regresa del inframundo, la música de Glazunov inunda de vida y felicidad la Tierra.](#)

La historia

La joven Perséfone, hija de Zeus –dios de los dioses- y Deméter –diosa de la tierra y la fertilidad-, se encontraba recogiendo flores en compañía de sus amigas las ninfas. En el momento en que iba a tomar un lirio, la tierra se abrió y por la grieta salió Hades, el dios del infierno, que se quedó prendado de su belleza y la raptó para convertirla en su reina. Deméter, desesperada, dedicó todo su tiempo a buscar a su hija y la tierra quedó yerma. El mundo vivió así su primer invierno.

Los hombres empezaron a morir de hambre sin sus cosechas, por lo que Zeus exigió el regreso de su hija, Perséfone. Hades obedeció, pero antes de soltarla le dio seis jugosas semillas de granada. Al comerlas, la joven quedó atada a él y a su reino, de modo que fue necesario un acuerdo: Perséfone pasaría seis meses junto a su madre en la tierra y seis meses junto a su esposo en el inframundo. Por eso, cuando Perséfone está con Hades, la tristeza de Deméter envuelve al mundo en el frío y la oscuridad del invierno, y cuando ella regresa todo florece de alegría, dando lugar a la primavera.

La mitología

La historia de Perséfone es un mito griego, que tiene su equivalente romano en Proserpina, hija de Júpiter y Ceres.

La mitología corresponde a religiones antiguas, alejadas en el tiempo o el espacio de nuestra sociedad actual. Se trata de creencias y ritos ancestrales, que podemos conocer a través de los relatos míticos que han llegado hasta nuestros días.

La mitología griega es un conjunto de historias y leyendas relativas a los dioses propios de esta civilización, formada hacia 2000 a.c. Aparece recogida en tres colecciones clásicas de mitos: *Teogonía* del poeta Hesiodo y *La Iliada* y *La Odisea* del poeta Homero. Muchas de las leyendas provienen de las religiones primitivas del pueblo de Creta, que atribuían espíritu a los elementos naturales, y consideraban a ciertos objetos como fetiches con poderes mágicos. Con el tiempo, animales y dioses de forma humana se unieron a los objetos naturales en estas leyendas, que muchas veces servían para describir o explicar el origen de ciertos fenómenos naturales, formas geográficas, etc

- Antes de ser recogidas en libros, las leyendas suelen ser transmitidas de forma oral de generación en generación, ya sea en el ámbito familiar, social, educativo, religioso...

¿Prefieren contar historias o que se las cuenten?
 ¿Conocen mitos o leyendas canarios? ¿Y de otras regiones, países o continentes?
 A través de los mitos se explican muchos fenómenos naturales. Piensen en alguno (tormentas, arco iris, mareas, erupciones volcánicas) e inventen una historia sobre su origen.

- **Actividad posterior**

Ahora que ya conocen la historia de Perséfone, cuéntensela a su familia y a sus amigos.

- Muchos artistas a lo largo de la historia han tomado las estaciones del año y la mitología como temática para sus obras. Hemos seleccionado tres de ellos.

Ordenen los datos que aparecen mezclados (título, autor y año de creación) y relacionenlos con cada obra:

<i>Perséfone</i>	Sandro Botticelli	1563-1573
<i>Las cuatro estaciones</i>	Dante Gabriel Rossetti	1482-1485
<i>El nacimiento de Venus</i>	Giuseppe Arcimboldo	1874

Busquen más ejemplos de obras dedicadas a las estaciones y a temas mitológicos en pintura, escultura, fotografía o cine.

- El *maestro* Ignacio García Vidal en su texto de la pág. 5 nos habla de otros compositores que se inspiraron, como Glazunov, en las estaciones. Escuchen y comparen estas "primaveras":
<https://open.spotify.com/track/6vknp8K7z7uJIEfjku8kMp> (Astor Piazzolla)
<https://open.spotify.com/track/4WsLK8F4cOMDhTFYmLH0jt> (Antonio Vivaldi)

La danza clásica

La danza es el arte de utilizar el movimiento como forma de expresión, de manera estética y a través de un ritmo. Existen muchos estilos de danza escénica, que requieren una exigente formación: danza clásica (ballet), danza contemporánea, flamenco, escuela bolera, danza estilizada (clásico español)... En todos los casos, los bailarines suelen recibir formación de ballet para dominar las posiciones básicas y realizar su entrenamiento técnico de barra. La danza clásica tiene su origen en Italia, aunque fue el rey francés Luis XIV, el Rey Sol, quien creó en su país la primera escuela oficial en el siglo XVII. Partiendo de los bailes cortesanos, comienzan a codificarse los pasos y a crearse una técnica y un estilo concreto, además de pasar a convertirse en un espectáculo escénico y no solo en una diversión de salón.

A principios del siglo XX los ballets rusos, con bailarines como Nijinski y Ana Pavlova, hicieron evolucionar la técnica y el repertorio, aumentando el virtuosismo y dando a la figura masculina un mayor protagonismo del que tenía anteriormente.

El ballet clásico se caracteriza por su continuo control del equilibrio y el predominio del eje vertical. Las bailarinas a menudo bailan en puntas con unas zapatillas especiales que les permiten apoyarse en un espacio mínimo. Se trabajan saltos y elevaciones que dan al estilo una gran ligereza, como si los bailarines no estuvieran sujetos a la fuerza de la gravedad e intentaran siempre alzar el vuelo.

- Del mismo modo que los términos musicales se utilizan internacionalmente en italiano, las palabras propias de la técnica de danza clásica suelen estar en francés.

Clasifiquen las siguientes palabras según pertenezcan al vocabulario de danza o de música:

Arabesque – Plié – Ritardando – Cambré – Piano – Tendu – Adagio – Jeté – Pizzicato

Busquen su significado y aprendan cómo se pronuncia cada una.

Recopilen imágenes de las posiciones o pasos de ballet.

Elijan uno de los términos de ballet y, con la ayuda de un video tutorial de Internet, traten de ejecutarlo.

Nuestra Perséfone

La artista que dará vida a Perséfone en el concierto es Saray Astigarraga, una joven bailarina tinerfeña que ya ha colaborado anteriormente con la Orquesta Sinfónica de Tenerife en sus conciertos para escolares y familias. Pudieron verla la pasada temporada en *La Gran Partita* y *El Sombrero embrujado*. Le hemos hecho algunas preguntas para conocerla un poco mejor y aprender, a través de sus palabras, un poco más sobre la danza y la vida de una bailarina.

¿A qué años comenzaste a recibir clases de danza?

Normalmente la danza se empieza desde muy pequeño, el cuerpo necesita moldearse para esta disciplina y obtener resultados conlleva un proceso muy largo, por eso la carrera de formación de un bailarín suele durar como mínimo 14 años y sigue perfeccionándose toda una vida. Sin embargo, hay muchos bailarines que han empezado tarde. Yo comencé con 14 años... pero con muchas ganas. Siempre he aprovechado el verano para escaparme y hacer cursos fuera de la isla, tomar clases con diferentes maestros y bailarines reconocidos en el mundo de la danza, aprovechar las correcciones de los compañeros para aplicármelas. He tenido la gran suerte de formarme con los mejores profesores de Tenerife que, además, me han dado la oportunidad de formar parte de su compañía, Ballets de Tenerife, lo que me ha dado muchísima experiencia sobre los escenarios y me ha hecho crecer como persona.

¿Cuál fue el motivo para comenzar?

Me he criado acompañada de la música. En mi familia ha habido y hay músicos. Supe desde pequeña que la música formaba parte de mi vida, así que empecé cantando en coros, tomando clases de lenguaje musical y en el conservatorio tocando el oboe. Pero a medida que iba creciendo me fui dando cuenta de que ésa no era mi manera de interpretarla y mi madre decidió meterme en clases de danza Jazz. Disfrutaba muchísimo los calentamientos de las clases que, normalmente, iban acompañados de ejercicios de danza clásica y piano, así que decidí adentrarme en el mundo de la danza clásica y formarme en ello.

¿Recuerdas cuándo decidiste que la danza iba a ser tu forma de vida?

No puedo decir fecha exacta, empiezas tomando dos clases por semanas, luego tres y al final te das cuenta que lo necesitas tanto como respirar en tu día a día. Cuando te das cuenta de que tus momentos más felices llegan cuando se sube el telón y sientes que hay un vacío enorme cuando se baja, es cuando decides que esto es lo que quieres en la vida.

¿Cómo se tomó tu familia la noticia?

Nunca tuve que comunicarlo, porque notaban que era lo que me hacía realmente feliz. Pero siempre me hicieron hincapié con los estudios ya que formarse es esencial para cualquier camino que decidas escoger y porque un bailarín debe ser una persona culta. A medida que fui madurando decidí formarme en algo que también me apasiona: la literatura y el inglés. Así que decidí realizar la carrera de filología Inglesa y a día de hoy puedo compaginar las dos cosas.

¿Hay momentos duros en el día a día de un bailarín o bailarina?

Siempre. Primero tienes que luchar con lo físico. La posición de un bailarín clásico es completamente lo opuesto a la posición natural del ser humano, lo que implica un sobreesfuerzo. A esto le debemos añadir las puntas (si eres chica), aprender a sujetar todo el peso del cuerpo con los dedos de los pies y

después saber bailar sobre ello. Como dije anteriormente, los resultados son muy lentos y es normal que aparezca la frustración. El tiempo en la danza clásica vuela y no puedes permitirte el lujo de “dejar las cosas para otro día”; hay que ser muy muy disciplinado para no perder el tiempo. Quizá los momentos más duros de un bailarín llegan cuando no se cumplen los objetivos, cuando se sufre por un papel y a pesar de todo el esfuerzo y trabajo no se consigue. Eso es lo más difícil, todo el sufrimiento, el dolor y la frustración que surgen de la búsqueda continua de una perfección que es inalcanzable.

¿Qué aporta la danza?

Muchísima disciplina y fuerza mental. Los bailarines tenemos una capacidad de retención mucho más eficaz y rápida que cualquier otra persona, aprendemos a tolerar el dolor, se estimula el trabajo en equipo y aporta una percepción, un sentido de la estética y expresividad corporal.

¿Cómo te cuidas para bailar? ¿Es importante una dieta equilibrada? ¿Comes de todo?

Las personas que no han tenido contacto con la danza clásica piensan que las bailarinas dejamos de comer para estar extremadamente delgadas y así ofrecer una estética determinada sobre el escenario, pero están equivocados: ensayar tantas horas y una dieta equilibrada es lo que hace que un bailarín se vea exteriormente ágil. Si un bailarín profesional ensaya como mínimo 8 horas

- La Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará el concierto *Perséfone* con la siguiente plantilla:

4 violines I, 3 violines II
 2 violas, 2 cellos, 2 contrabajos
 2 flautas, 2 oboes,
 2 fagotes, 2 clarinetes
 4 trompas, 2 trompetas
 1 arpa
 1 percusionista
 (timbales y pequeña percusión)

diarias y no lo compensa con alimentos que le aporten energía, probablemente no llegará al cuarto día. Por eso los bailarines debemos comer de todo, sobre todo verduras y frutas, que es lo que nos aporta glucosa. Tomar hidratos por la mañana es lo más conveniente, así nos aseguramos de que tenemos energía para todo el día. Es importante evitar las golosinas, refrescos y dulces, porque no nos dan los nutrientes necesarios ni energía a largo plazo. Aunque no puedo dedicarle a la danza tantas horas como quisiera, sigo el mismo método de alimentación. Creo que no solamente un bailarín debe llevar una vida saludable, sino cualquier persona que desee sentirse energética y sana.

¿Encuentras diferencia entre bailar acompañada por una orquesta sinfónica en directo o una grabación?

¡Por supuesto! La música en directo supone trabajar en equipo con una orquesta al completo. Cuando hacemos un concierto con la Orquesta Sinfónica no hay dos interpretaciones exactamente iguales y la danza tiene que responder ante la expresividad de la música, del tiempo... Sin embargo, la grabación es siempre la misma, no varía. Por eso la expresividad que se consigue bailando con la Orquesta en directo es totalmente diferente a una música grabada, en directo es única e irrepetible.

Sé que te gusta maquillarte tú misma para los espectáculos...

¡Sí! los momentos previos a la actuación son mis favoritos. Me relaja mucho

poder maquillarme mientras escucho algo de música que ayude a concentrarme.

¿Podrías darnos algún truco para caracterizarnos como "Las Estaciones"?

Lo primero que se me viene a la mente para "Las estaciones" son los colores que se identifican con cada una de ellas, por ejemplo: si es invierno, colores fríos con brillos o purpurina, que nos recuerdan al hielo y a la nieve. Para primavera, colores más suaves y en tonos pasteles inspirándonos en las flores, incluso podemos añadirle algo de brillo. De verano colores más divertidos y alegres, como amarillo, naranja, rosas o azules que nos recuerden al mar, a la playa y al cielo despejado. Para el otoño escogería tonos más mates, al contrario que el invierno o primavera. Colores muy tierra, muy marrones...

- Seleccionen una pieza musical del concierto y preparen una pequeña coreografía.
- Confeccionen un vestuario acorde con accesorios realizados con materiales de la naturaleza o reciclados
- Maquillense de su estación favorita siguiendo las indicaciones de Saray.