

Un americano en París

Programa encargado por:
Conciertos Escolares de la Fundación Caja Madrid 2003-04
Ciclo de Secundaria
- TRES SIGLOS, TRES CIUDADES-

GUÍA DIDÁCTICA

---

por Fernando Palacios

Gershwin ayudó a que la música estadounidense salvara la brecha que dividía lo blanco de lo negro, lo clásico de lo popular. Su muerte, trágicamente prematura, puede compararse con la de Mozart o Schubert”

Yehudi Menuhin

INDICE

Objetivo

Programa del concierto

Un concierto audiovisual

Tres siglos, tres ciudades

Siempre nos quedará París

El caso Gershwin

Frases de y sobre Gershwin

Un americano en París

Los temas de la obra

Divertimento para dos pianos

Actividades

    Colección París

    Músicos en París

    Da tu opinión sobre...

    Summertime

    Un americano en París

    América y Europa

Discografía

Cinemateca

OBJETIVO

El objetivo de esta pequeña Guía Didáctica es ofrecer al profesorado y a los alumnos de Enseñanza Secundaria herramientas que les ayuden a organizar actividades previas y posteriores al Concierto Didáctico: es de suponer que un público informado está más predispuesto a disfrutar de un concierto.

Este material es susceptible de fotocopiar, cortarse, ampliarse... pretende ser solamente una fuente más a la que se pueda acudir sin ningún dogmatismo y con la imaginación por delante.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

GEORGE GERSHWIN	<i>Un americano en París</i>
RICHARD RODNEY BENNETT	<i>Suite de cuatro piezas</i> <i>(Divertimento para dos pianos)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Samba triste</i> - <i>Country blues</i> - <i>Ragtime Waltz</i> - <i>Hard Rock</i>

UN CONCIERTO AUDIOVISUAL

Como ya viene siendo costumbre en nuestros ciclos de conciertos, los espectáculos programados dentro de *Música en Acción* presentan una gran variedad de formatos: conciertos sinfónicos y de cámara, espectáculos de humor musical o conciertos audiovisuales, entre otros. En el presente ciclo 2009-2010, éste es el título elegido para reunir proyecciones y música en vivo.

No pretendemos con ello distraer la atención del oído hacia la vista. No. Lo que queremos es completar la información, organizar un espectáculo más completo donde distintas artes dialoguen y nos muestren el fruto de su encuentro.

Las imágenes han sido hechas “in situ” y extraídas de libros de música, libros de arte, postales, carteles... Son obras de arte, fotografías, dibujos y cómics.

TRES SIGLOS, TRES CIUDADES

Por lo general, no todas las ciudades lucen el mismo esplendor a lo largo de su vida. Hay épocas en que, por circunstancias políticas y sociales, ciertas ciudades se erigen en protagonistas de la historia (coronaciones y momentos de esplendor), mientras que en otras son destruidas por guerras para ser nuevamente erigidas con otros conceptos de belleza. Por eso, si queremos saber por qué una ciudad es de una manera determinada, es fundamental conocer su pasado: Nueva York en el siglo XVIII era una ciudad en ciernes, repleta de delincuentes y aventureros en el XIX, en el XX se erigió capital del mundo, y después del 11 de septiembre de 2001 han cambiado mucho las cosas para ella; Madrid comenzó siendo un lugar con muy buena caza, pasó a ser villa pueblerina, para alcanzar rango de gran ciudad a partir de su gran alcalde Carlos III; y su mejor momento está por llegar. Así podríamos seguir hablando de las ciudades más interesantes del mundo (Roma, Londres, Barcelona, El Cairo, Pekín, Bombay, Katmandú, Jerusalén, Tamarassat...) y sus siglos señeros.

En este concierto tendremos como protagonista a París, en el siglo XX, cuando todo el arte se agolpaba en la capital de Europa.

SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS

Es la frase más célebre de la película *Casablanca*. Cuando Humphrey Bogart e Ingrid Bergman deben separarse, deciden llevarse como recuerdo sus felices días de enamorados en París: “siempre nos quedará París”. Esa es la sensación que tiene todo visitante a esta gran ciudad; cuando se marcha se lleva la creencia de que su recuerdo le acompañará toda la vida.

En nuestro concierto no vamos a recrear el París medieval de su catedral de *Nuestra Señora (Notre Dame)*; ni el de los palacios de sus reyes barrocos; ni el de la revolución francesa; ni el monumental de Napoleón. Simplemente vamos a darnos un paseo por esta ciudad ejemplar donde están representados todos los pueblos, donde se encuentran los museos más celebrados y las avenidas más impresionantes, y donde podemos encontrar los espectáculos, los restaurantes, las cafeterías, las tiendas, los paseos y las actividades culturales más variadas y mejor diseñadas que uno puede soñar. París ha sido, sin duda, la ciudad con más vida cultural de todo el panorama europeo en el siglo XX. Por ella han pasado (y seguro que seguirán pasando) todos los artistas, intelectuales, vividores y turistas que quieren darse un baño de cultura.

Pocas ciudades del mundo tienen un “currículum” como ella. Desde la “Lutecia” que sale en *Astérix*, hasta el modernísimo París actual podemos encontrar una ciudad que conserva y disfruta de toda la historia y acontecimientos que han pasado por ella, o sea, el mundo entero. París es la ciudad en la que todos coinciden en amar; parece hecha a la medida de cada cual. Quizás por eso los libros que se venden sobre ella llevan títulos como *Paris mon amour, J’aime Paris...*

EL CASO GERSHWIN

Nació en Nueva York poco antes de comenzar el siglo XX. Murió muy joven, a los 39 años, en California. Gershwin no tenía una gran cultura musical, no era ni mucho menos el caso de los grandes compositores europeos de entonces (Stravinsky, Ravel, Schoenberg, Bartok... auténticas “máquinas” musicales). Tocaba el piano con mucha facilidad, sabía improvisar y componía canciones y comedias musicales de forma automática. Eso hizo que alcanzara un éxito tremendo muy pronto y se “fórrara” de dinero (es un caso parecido al de los escritores de canciones pop: alcanzan un éxito y un dinero fácil, mientras que los compositores sinfónicos tienen que dar clases y trabajar mucho para ganarse la vida). Pero Gershwin quería ser un compositor “clásico”, pasar a la historia por haber compuesto grandes óperas y obras sinfónicas. Y eso no es fácil: el público y los músicos clásicos no se podían tomar en serio a un escritor de comedias y canciones. Ese complejo de “banalidad” que arrastraba Gershwin lo tenía hundido en la miseria (afectiva e intelectual, se entiende, porque era multimillonario). Así que decidió viajar a la “vieja” Europa para conocer a su “inteligencia”. Visitó a los grandes compositores, tocó para ellos, les pidió clases y consejos. Prokofiev le dijo que haría una gran carrera si renunciaba a los dólares y a las cenas. Ibert le aconsejó que no dejara de hacer lo que sabía hacer. Ravel le respondió que no tenía nada que enseñarle. Stravinsky, mucho más sarcástico, le contestó:

- “¿Cuánto gana usted al año con su música?”
- “Unos doscientos cincuenta mil dólares”
- “En ese caso, más bien soy yo quien debe pedirle lecciones a usted”

Al final, Gershwin lo consiguió: su ópera *Porgy and Best*, sus conciertos *Rapsodia in blue* y *Concierto en Fa*, y su poema sinfónico *Un americano en París* pasaron a los repertorios de los grandes teatros del mundo.

FRASES DE Y SOBRE GERSHWIN

“Gershwin se ha apoderado de ciertos trazos de la música americana que él ha llamado jazz y los ha incorporado en las composiciones hechas con los modelos de la música europea del siglo XIX”.
(Gisbert Chase)

“Las canciones tienen que morir muy jóvenes y ser olvidadas inmediatamente, si se cantan y tocan demasiado no pueden soportar el desgaste que provoca su misma popularidad”
(Gershwin)

“¿Para que quiere ser usted un mal Ravel si puede ser un gran Gershwin?”
(Ravel)

“Aprendí a conocer lo que he tratado más tarde de interpretar: el alma del pueblo americano”
(Gershwin)

“George, lo hiciste, eres el Abraham Lincoln de la música negra”

(J. R. Johnson, después del estreno de Porgy and Bess)

“Gershwin ayudó a que la música estadounidense salvara la brecha que dividía lo blanco de lo negro, lo clásico de lo popular. Su muerte, trágicamente prematura, puede compararse con la de Mozart o Schubert”

(Yehudi Menuhin)

“Tengo treinta y ocho años, soy famoso y rico pero profundamente desgraciado. ¿Por qué?”

(Gershwin)

“La biografía de Gershwin tiene todos los elementos para un argumento de cine. Podríamos titularlo De Brooklyn a Beverly Hills, y contar en él su ascenso al éxito, desde el nacimiento en el seno de una modesta familia proveniente de Rusia hasta su transformación en una de las principales figuras de la música popular norteamericana”

(Teresa Cascudo)

“La buena música, la mala música y la de... Gershwin”

(Chabrier)

UN AMERICANO EN PARÍS

De la experiencia europea de Gershwin nació el poema sinfónico *Un americano en París*: “Mi intención es representar en mi obra las impresiones de un americano que visita París y que mientras se pasea por la ciudad, presta atención a los ruidos de la calle y se impregna del ambiente parisiense. No he intentado en absoluto evocar determinadas escenas .../... Cada oyente puede encontrar en la obra los episodios que le sugiera su imaginación”.

La obra se estrenó en Nueva York, el 13 de diciembre de 1928. Vicente Minelli realizó en 1951 una versión cinematográfica con el bailarín Gene Kelly. La composición original es para orquesta sinfónica. En nuestro concierto escucharemos una versión para dos pianos.

The image shows a page of a musical score for 'AN AMERICAN IN PARIS' by George Gershwin, arranged for Two Pianos-Four Hands. The score is for Piano I and is marked 'ALLEGRETTO GRAZIOSO'. The tempo and mood are indicated as 'mp - semplice'. The score is written in 2/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The music is divided into two systems, each with a first ending (1) and a second ending (2). The first ending is marked with a circled '1' and the second ending with a circled '2'. The score includes dynamic markings such as 'mf' and 'mp'. The notation includes treble and bass clefs, notes, rests, and slurs.

LOS TEMAS DE LA OBRA

En una bella mañana de primavera, un turista americano llega a París y sale a conocer la ciudad. Plano en mano, se encamina por los Campos Elíseos. Este tema, que sale repetidas veces a lo largo de la obra, nos da una sensación de libertad y felicidad, parece como si el turista fuera silbando.

París es grande. De vez en cuando hay que parar un momento para asimilar todo lo que nos ofrece la ciudad. Es el segundo y principal tema de la obra.

Más tarde se adentra por todo el corazón de París, con sus mercados al aire libre, puestos de libros antiguos, galerías de arte, venta de entradas para el teatro, tiendas de todo tipo... Así se desarrolla el tema anterior.

Hay que detenerse unos instantes para admirar las maravillas de París: la Catedral de Notre Dame, el Gran Palais, la Torre Eiffel, el Teatro de la Ópera, los puentes sobre el Sena, El Museo del Louvre, el D'Orsay... hasta llegar al Barrio Latino. Allí, nuestro amigo se sienta en un café.

Llega la noche. El turista quiere estar solo y se retira a pasear en las márgenes del Sena con este delicado tema, que en la versión orquestal hace el violín.

Allí da rienda suelta a sus pensamientos. El americano sueña con América. Y lo hace a ritmo de Blues.

Se encuentra con un paisano. Esto se nota por el ritmo de este Charleston.

Todos los temas están expuestos. Solo queda que se desarrollen un poco más y que concluyan la pieza.

DIVERTIMENTO PARA DOS PIANOS

Además de *Un americano en París*, nuestro concierto se completa con la *Suite de cuatro piezas (Divertimento para dos pianos)* del también americano Richard Rodney Bennett, una de las figuras más relevantes de la música estadounidense de la actualidad. Cada una de las cuatro piezas tiene un ritmo diferente.

La primera es un *Samba triste*, es decir, con sabor a música brasileña. En realidad, más que un samba parece una bossa-nova, un estilo más suave que aquél. La bossa tomó gran auge a finales de los cincuenta y en los años sesenta; es un estilo distante y algo frío que suele sonar como música ambiental en los hoteles de lujo.

El *Country blues*, mantiene la estructura original del blues, es decir, los doce compases de rigor y los tres acordes (Tónica, Dominante y Subdominante) colocados en su sitios adecuados.

T / T / T / T / S / S / T / T / D / S / T / S /

o, dicho de otra manera

I - I - I - I - IV - IV - I - I - V - IV - I - V

El *Ragtime* es una de las cinco raíces del jazz, una especie de música clásica norteamericana. Es un estilo de música escrita que tiene siempre un bajo sencillo con un extraordinario ritmo sincopado: un bajo de las marchas de desfiles de los blancos, con un ritmo “vacilón” de los negros, por eso el nombre de “ragtime” quiere decir “tiempo hecho pedazos”. El *Ragtime Waltz* está escrito a la manera clásica pero con una salvedad: está en un compás de 3/4, o sea, en ritmo de vals.

Las *Cuatro Piezas* concluyen con un homenaje a la música popular más querida por todos los jóvenes del mundo: el Rock.

ACTIVIDADES

Lo más importante a la hora de preparar en clase la asistencia a un concierto –sea de la naturaleza que sea– es predisponer a los alumnos positivamente hacia él. Debe quedar muy claro el respeto del público hacia los artistas y el silencio durante la sesión. También es imprescindible motivar a los alumnos para el disfrute del concierto: será una experiencia irrepetible, el concierto se ha pensado para que el público lo pase bien disfrutando “de otra manera”, diferente a la habitual.

Colección “París”

Seguramente París es la ciudad con mayor iconografía del mundo: cuadros, fotos, dibujos, caricaturas, películas, postales... Aparece en todo tipo de revistas, desde las del corazón hasta las de viajes; está en todas las enciclopedias, en los libros de texto, en los libros de arte e historia.

- Busca y rebusca hasta confeccionar tu ALBUM PARÍS. Pega y dibuja todo lo que se te ocurra sobre la ciudad. No te dejes ninguno de sus más famosos monumentos: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre-Dame, El Arco del Triunfo, El Palacio del Louvre, la Basílica del Sacré Coeur, el Moulin Rouge, la Ópera... Tampoco olvides que los Impresionistas la pintaron muy bien.

Músicos en París

París tiene una fuerza centrífuga que atrae a todos los artistas del mundo. Picasso se hizo famoso en París, a Falla le ocurrió algo parecido.

- Confecciona una lista de músicos de la historia que, en algún momento de su vida acudieron a París por asuntos de trabajo. Te adelanto algunos nombres: Mozart, Chopin, Stravinsky...

Da tu opinión sobre...

Después de leer las opiniones expuestas en el capítulo “Frases de y sobre Gershwin” te habrás hecho una idea de que nuestro personaje está a medio camino entre la música negra y la blanca, entre la música popular y la clásica.

- ¿Qué frase de las seleccionadas te parece más interesante? Coméntala
- Da tu opinión sobre el personaje
- ¿Cuántos artistas con muerte prematura conoces?
- ¿Qué podrías decir del jazz?
- Música blanca y música negra: coincidencias y diferencias
- Música popular y música clásica: coincidencias y diferencias

Summertime

Hay una canción de Gershwin que se ha hecho célebre en el mundo entero: *Summertime*. Hay tantas versiones diferentes de esta canción que resulta imposible recomendar tan siquiera una sola: las hay cantadas en todos los idiomas, instrumentales, con todos los ritmos posibles... Más que una canción ya es un himno.

- Busca grabaciones y escucha la canción varias veces hasta que la aprendas
- Cántala con el disco
- Busca otras versiones de la canción y haz comparaciones

Un americano en París

Haremos como en las carreras de Formula 1, antes de escuchar con detalle la obra recorreremos la pista para saber dónde están las curvas, las rectas, los momentos peligrosos y dónde podemos acelerar. Esas curvas, rectas, peligrosos... son los temas de la obra.

- Con la ayuda de una grabación, descubre cada uno de los temas que están escritos en el capítulo “Los temas de la obra”.
- Intenta interpretarlos con el instrumento que toques. Si no hay instrumento seguro que no te faltará la voz.
- Redacta en forma periodística la llegada de Gershwin a París como si fuera el acontecimiento del año.
- ¿Has encontrado en algún lugar de la música unas bocinas antiguas de coche?
- Cuando el turista de nuestra historia pasa por los famosos cabarets (Moulin Rouge, Follies Bergiers...) escucha unos compases de una canción típica parisina. Se llama *La Machicha*. Localízala (está sobre el 1’ 40’)

América y Europa

El viejo mundo y el nuevo mundo, Estados Unidos y Europa, dos formas distintas y complementarias de ver la vida. Tarde o temprano todo americano siente deseos de echar una mirada a la antigua y exquisita cultura de la que, en parte, procede. No hay nada que más le apetezca que ver una tragedia griega en un auténtico teatro griego, una ópera en una ruina romana, un legado árabe en el sur de España, una visita a la casa de Mozart... Del mismo modo, una de las aspiraciones de un europeo con inquietudes es darse un paseo por una avenida de Nueva York, o visitar algunos de los impresionantes parques naturales americanos, una sesión de jazz en un viejo club de Chicago o una visita a un museo de arte contemporáneo.

- Investiga algunas coincidencias y divergencias entre las formas de vivir de Europa y América.
- ¿Cómo es posible que la Filarmónica de Viena y la de Nueva York nacieran el mismo año (hace poco más de un siglo)?
- Diferencias entre el cine europeo y el cine americano

DISCOGRAFÍA

Hay infinidad de versiones de *Un americano en París*. A las clásicas de Leonard Bernstein (CBS), Antal Dorati (Philips), André Prévin (EMI) o Leonard Slatkin (EMI) se unen la infinidad de los directores actuales. Cualquiera de ellas sirven para organizar actividades de escucha en clase.

También hay otras tantas de sus famosas obras *Rapsodia in Blue*, *Obertura Cubana*, *Concierto para piano y orquesta* y *Porgy and Bess*. Recomendamos también escuchar cualquiera de sus innumerables canciones que todas las grandes voces del jazz se saben de memoria (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Louis Armstrong...)

CINEMATECA

Además de las citadas *Casablanca* y *Un americano en París*, hay infinidad de películas donde París es centro de la acción. Ahí van unas cuantas:

El Jorobado de Notre-Dame de París, *Moulin Rouge*, *Toulouse-Lautrec*, *El fantasma de la Ópera*, *Españolas en París*, *La máscara de hierro*, *Los Tres Mosqueteros*, *Todas las mañanas del mundo*, *Napoleón*, *Le bal (El baile)*, *Todos dicen I love you*, *Evasión o Victoria*, *La leyenda del santo bebedor*, *París-Texas*, *Arde París...*