

*e*L PÁJARO DE FUEGO

Guía didáctica

▽
ESO y Bachillerato

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE NAVARRA

NAFARROAKO
ORKESTRA
SINFONIKOA

La actividad

Presentación al alumnado de un ensayo general

El pájaro de fuego es el primer gran éxito de Igor Stravinsky, un ballet estrenado en junio de 1910 en el Teatro de la Ópera de París por los Ballets Rusos de Diaghilev. Basado en un cuento tradicional ruso, la partitura combina tradición y modernidad en una partitura deslumbrante, rica en colores orquestales y audaces innovaciones armónicas. Esta obra consagró a Stravinsky como una figura clave de la música del siglo XX.

El ballet original constaba de 19 números a partir de los cuales elaboró tres suites orquestales, en 1911, 1919 y 1945. La tercera y última de ellas es la que escucharemos en este ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo la batuta de su director titular y artístico, Perry So.

La presentación del concierto correrá a cargo de la mediadora musical María Setuain Belzunegui.

Objetivos

- Desarrollar la audición musical activa y fomentar la escucha atenta.
- Conocer a los protagonistas del programa y su función dentro del mismo.
- Explorar la relación de la música sinfónica con otras disciplinas artísticas.
- Despertar el interés por la obra musical.
- Motivar al alumno para la asistencia a un concierto.
- Afianzar los hábitos de escucha y correcto comportamiento en un teatro o auditorio.
- Valorar con juicio las intervenciones de los compañeros en clase y de los artistas el día del concierto.

Ensayo general

Un ensayo general es la **última sesión de trabajo**, la prueba definitiva que se realiza antes del concierto, en la que se verifica que todo está listo para la interpretación en concierto de un programa. Asisten todos los intérpretes: músicos de la orquesta, el coro en caso de obras sinfónico-corales y los solistas, si los hay, todos ellos bajo la batuta del director o directora.

Se trata de la última oportunidad de escucharse en conjunto y poder corregir o retocar pasajes que tienen mayor dificultad, para ajustar la interpretación del conjunto, en función de las indicaciones que el director ha marcado en las sesiones de ensayos anteriores. Excepcionalmente, el ensayo general puede ser el único momento en el que se trabaja con algunos solistas. Podríamos decir que el ensayo general es la prueba de fuego.

Ser invitados a un ensayo orquestal implica el compromiso y la responsabilidad de contribuir a que esa sesión de trabajo sea fructífera y que los intérpretes se sientan tan cómodos como en cualquier ensayo a puerta cerrada.

Ensayo general

Esta actividad puede convertirse en una buena herramienta para la práctica de las actitudes adecuadas en la asistencia a conciertos y otros espectáculos, relacionadas con algunas de las **competencias clave**: competencia ciudadana, competencia personal y social, competencia en conciencia y expresión culturales...

Además, trabajaremos actitudes relacionadas con la **escucha musical**, con el fin de mostrar lo que se espera de los espectadores de un ensayo: escucha silenciosa, curiosa y atenta hasta el final de la interpretación.

Pero no se trata solo de escuchar, también podemos aprender a **ver la música**. En una orquesta sinfónica, hay mucho en que fijarnos si observamos a los músicos y las familias instrumentales o secciones tímbricas:

- ¿Dónde se sitúan? ¿Cómo sostienen, manipulan y hacen sonar los instrumentos? ¿Qué hacen cuando no tocan?
- ¿Cómo se organizan los músicos por atriles? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Y con el director?
- ¿Cómo es el protocolo de entrada al escenario? ¿Quién es el último artista en entrar? ¿Cómo es la afinación?
- ¿Qué tono utiliza la presentadora para dirigirse al público? ¿Cómo interactúa con la orquesta y el director?

La orquesta

Orquesta Sinfónica de Navarra

Director, [Perry So](#)

Presentación, [María Setuáin Belzunegui](#)

La actual [Orquesta Sinfónica de Navarra](#) fue fundada por el violinista Pablo Sarasate en el año 1879, lo que hace de ella el conjunto orquestal en activo más antiguo de España. Su actual director titular y artístico es [Perry So](#), nombrado en septiembre de 2022.

El director

Perry So (Hong Kong, 1982) cuenta con una sólida formación musical en piano, órgano, violín, viola y composición. Se graduó en la Universidad de Yale y se especializó en dirección en el Peabody Institute de Baltimore, donde obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional Prokofiev de San Petersburgo. Ha sido asistente y director asociado de la Filarmónica de Hong Kong y ha dirigido más de 30 orquestas en todo el mundo, como la Filarmónica de Londres, la Sinfónica de San Francisco y la Orquesta Nacional de Gales. También ha destacado como director operístico en producciones internacionales y ha realizado importantes giras en Europa, África y Asia. Actualmente es director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra y forma parte de la facultad de Dirección Musical de la Manhattan School of Music. Sus grabaciones con la BBC han recibido gran reconocimiento, incluido el prestigioso premio Diapason d'Or en 2021.

La mediadora

María Setuain Belzunegui vivió la música desde pequeña, en casa, aunque su decisión de formarse profesionalmente llegó más tarde, por vocación. Tras iniciar sus estudios en el conservatorio, descubrió que, además de interpretar, le apasionaba enseñar y comunicar. Amplió su formación en la Universidad de la Sorbona, donde se especializó en Sociología y Mediación Musical. Como especialista en mediación musical colabora con la Orquesta Sinfónica de Navarra desde hace casi una década. Durante este tiempo, ha tenido la oportunidad de guiar actividades de sensibilización con diferentes públicos y colectivos, acercando la música “clásica” a miles de personas.

- ¿Habéis oído hablar de la **mediación** musical? ¿Y en otros contextos?
- ¿Cuál creéis que es la misión de María en este programa?
- ¿Cómo prepararíais la presentación de un concierto?

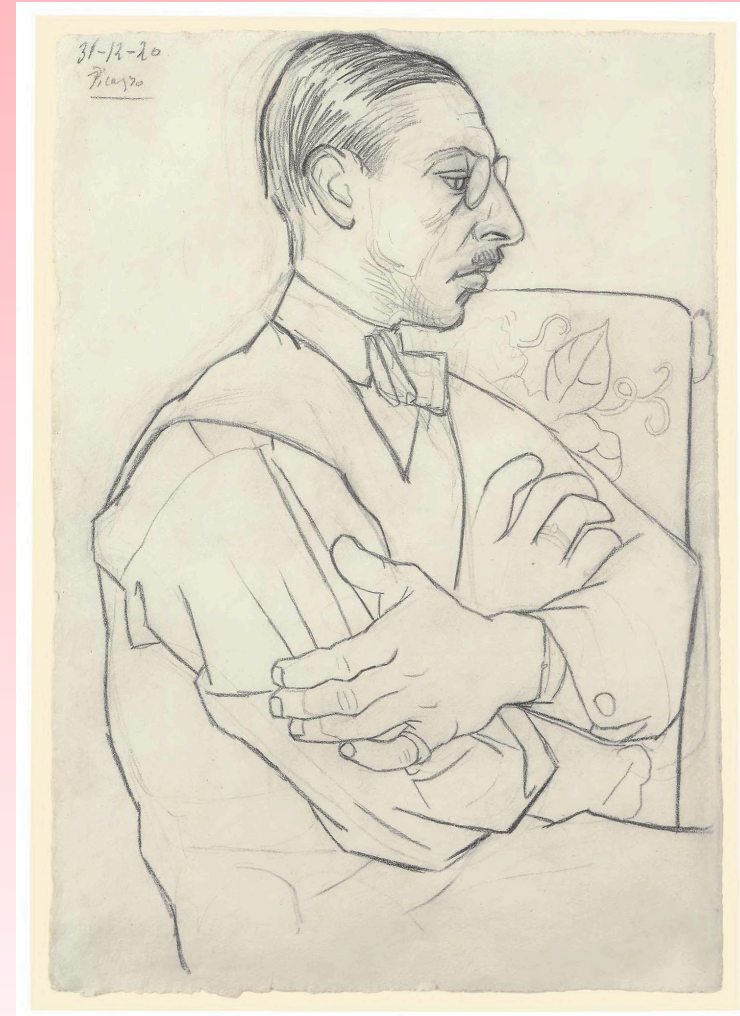

Igor Stravinsky

Nació en Rusia en 1882, aunque más tarde se nacionalizó francés y después norteamericano. Representa la imagen movida y cambiante de principios del siglo XX, como su amigo Pablo Picasso en la pintura. Falleció en Nueva York en 1971.

Además de compositor, fue pianista y director de orquesta. Su estilo es incalificable y ha tocado en sus obras los aspectos más variados: la evolución del ritmo, lo popular y el folklore, la vuelta a los clásicos, la inspiración en los nuevos movimientos como el jazz o el tango, lo religioso, etc. En 1910 el público y la crítica se quedaron admirados con el gran colorido de *El pájaro de fuego*.

Provocó reacciones encontradas por su constante innovación, como con *La consagración de la primavera* (1913), ballet que supuso un escándalo en su momento, aunque posteriormente ha sido considerada una obra maestra.

Igor Stravinsky por Pablo Picasso

La obra

El pájaro de fuego

Suite de Igor Stravinsky

(edición de 1945)

Duración: c.30 minutos

Orquestación:

2 flautas, 2 oboes y corno

inglés, 2 clarinetes, 2 fagots.

4 trompas en fa, 2 trompetas

en do, tres trombones, tuba.

Timbales, bombo, platos,

triángulo, xilófono.

Arpa y Piano

Cuerda

I. Introducción

II. Danza del Pájaro de Fuego

III. Variación del Pájaro de Fuego

IV. Pantomima I

V. Pas de deux: El pájaro de fuego e Iván Tsarévich

VI. Pantomima II

VII. Danza de las princesas (Scherzo)

VIII. Pantomima III

IX. «Khodorove» (Ronda) de las princesas

X. Danza infernal de Kaschéi y sus súbditos

XI. Berceuse (Nana)

XII. Final

La obra

Sergei Diaghilev fue una de las personas que más marcó la carrera profesional de Stravinsky. Este empresario teatral creó los Ballets Rusos, una compañía de ballet que recorría el mundo ofreciendo novedosos espectáculos. Para uno de esos espectáculos, en 1910, Diaghilev encargó a Igor que compusiese un ballet, al que llamó *El pájaro de fuego*. Stravinsky era un joven de 27 años y compuso el ballet completo en solo cinco meses.

Fue estrenado en el Teatro de la Ópera de París el 25 de mayo de 1910, con los Ballets Rusos y la coreografía de Mikhail Fokine. El ballet *El pájaro de fuego* consta de 19 números a partir de los cuales el autor elaboró tres suites orquestales, en 1911, 1919 y 1945. Una suite es una reducción, una obra musical que reúne un conjunto de las partes más importantes de otra obra más grande. La suite que escucharemos es la que compuso en 1945.

El pájaro de fuego es una música que nos permite disfrutar de preciosos colores orquestales, ritmos enérgicos, efectos instrumentales muy originales (glissandos, sordinas, etc), armonías diferentes y melodías hermosas.

Argumento del ballet

Aunque se interpretará la suite, conocer el argumento original puede ayudarnos a escuchar activamente y evocar imágenes en nuestra mente.

El pájaro de fuego es un ballet basado en un cuento popular ruso. La historia comienza cuando el príncipe Iván entra en un jardín encantado y captura a un misterioso pájaro mágico de brillantes plumas doradas. El ave le ruega que la libere y, a cambio, le entrega una pluma mágica que lo ayudará en el futuro.

Iván descubre que el jardín pertenece al malvado hechicero Kaschei, quien mantiene prisioneras a trece princesas. Iván se enamora de una de ellas y, al ser atrapado por Kaschei, utiliza la pluma para invocar al pájaro, que hechiza a los sirvientes del mago y revela que su alma está escondida en un huevo mágico. Al destruirlo, se rompe el hechizo. Iván se casa con la princesa y todos celebran la victoria sobre el mal.

1. Introducción

Si bien el primer movimiento de la suite del ballet ***El pájaro de fuego*** es la Introducción, el programa comenzará con una breve contextualización en la que la mediadora María Setuain comentará algunos aspectos de la obra.

Pero antes, podremos fijarnos también en cómo los profesores de la orquesta salen a escena y se disponen en sus asientos correspondientes, organizados por secciones.

- Buscad planos de ubicación de las secciones instrumentales de una orquesta sinfónica.
- Observad este vídeo en el que la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia dirigida por Virginia Martínez interpreta la Suite de 1945 de *El pájaro de Fuego*. Elaborad un plano de su disposición en el escenario. Cuando asistáis al ensayo general a ver a la OSN, fijaos en su colocación. ¿Es similar? ¿Qué cambios observáis?

Antes de ir a Baluarte, asomaos a las redes de la Orquesta Sinfónica de Navarra:

- Mirad el video la presentación de esta temporada y comentad qué obras o artistas os llaman más la atención.
- En este vídeo podéis conocer más sobre la labor social y educativa de la OSN.

2. Variaciones

El segundo movimiento de la Suite es la Danza y Variación del pájaro de fuego. Corresponde a la escena del ballet en la que aparece por primera vez el pájaro protagonista. La música lo representa con una especie de zumbido, seguido de un hermoso y juguetón revoloteo.

En **danza**, la *variación* es un número o fragmento de un ballet en el que una bailarina o bailarín bailan un solo.

- Podéis ver este número en la coreografía de Maurice Béjart.

En la **música**, la *variación* es una técnica formal en la que un tema es presentado y a continuación se repite modificado. Los cambios pueden darse en la melodía, el ritmo, la armonía...

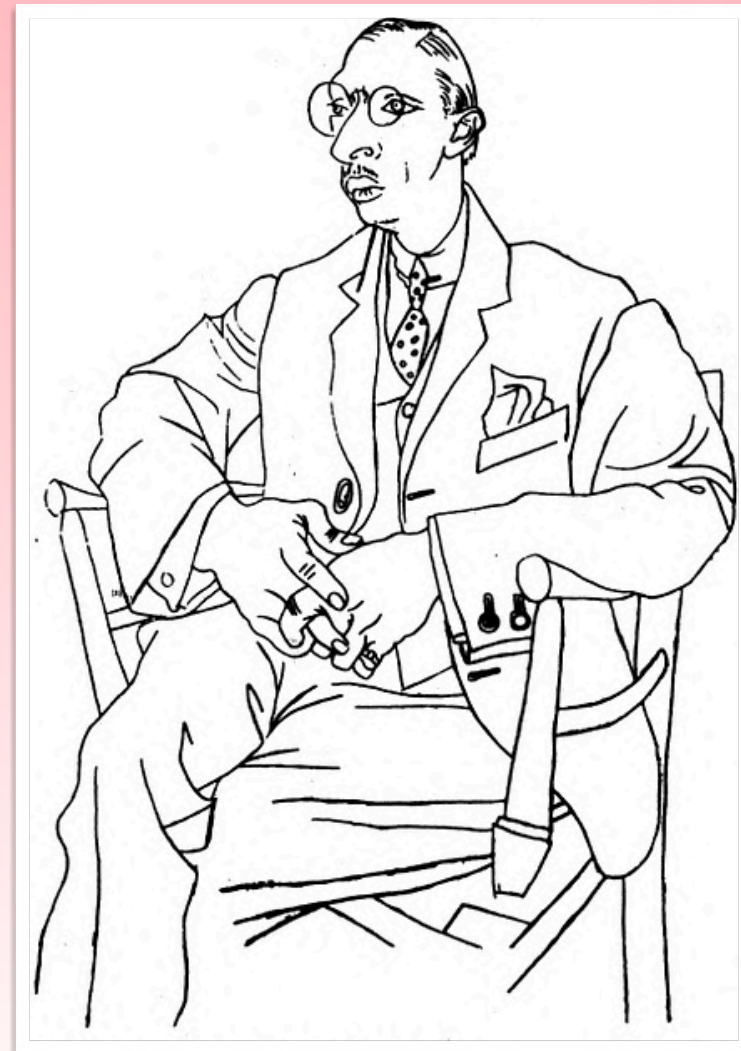
- Aquí podéis observar unas variaciones clásicas para piano: Ah! Vous dirai-je mamam! de Wolfgang A. Mozart.
- Volviendo a Stravinsky, os recomendamos escuchar (e intentar seguir la partitura) de estas interesantes Variaciones canónicas, creadas a partir del coral *Vom Himmel hoch da komm' ich her* de Johann Sebastian Bach.
- La influencia de Bach y sus corales podemos encontrarla en otras obras de Stravinsky, como la Historia del Soldado o la Sinfonía de los Salmos, por ejemplo.

3. Variaciones plásticas

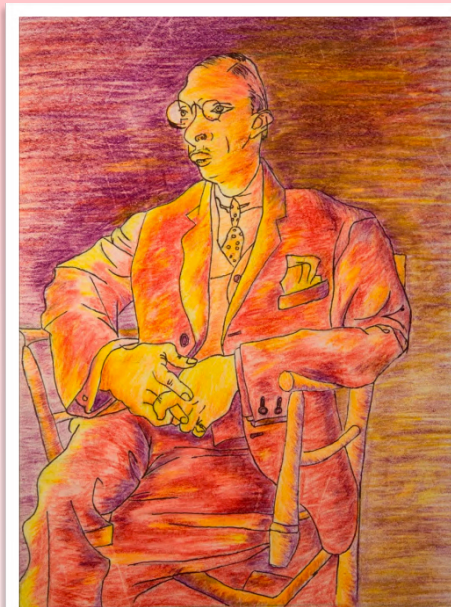
En las artes plásticas también se puede realizar la variación sobre un tema modificando las texturas, colores, líneas...

El dibujo de la derecha es uno de los retratos de Stravinsky realizados por su amigo Pablo Picasso, autor también del diseño de escenografía y vestuario para el estreno de su ballet *Pulcinella*, de nuevo con los Ballets Rusos.

- En la siguiente página, fijaos en las variaciones sobre ese retrato que han hecho diferentes creadores. ¿Qué elementos se modifican en cada una de ellas?
- Realizad vuestras propias variaciones sobre ese retrato de Stravinsky. Podéis probar a hacerlas también con otras obras de Picasso, o con retratos del pintor malagueño.

ACTIVIDADES

4. ¡Menudo escándalo!

Seguimos con las variaciones sobre un tema, pero esta vez desde el punto de vista literario. Tomando como inspiración los Ejercicios de estilo de Raymond Queneau, vamos a partir de una anécdota conocida de la historia de Stravinsky para escribirla de diferentes maneras: el escandaloso estreno de *La consagración de la primavera*.

29 de mayo de 1913.

La temperatura en París es de 30º centígrados. En el Teatro de los Campos Elíseos está programado el estreno de “La consagración de la primavera” de Igor Stravinsky. Los Ballets Rusos de Diaghilev ponen en escena la coreografía encargada a Vaslav Nijinski. La música se aleja de los cánones armónicos, tímbricos y rítmicos de la época. El argumento resulta extraño y salvaje. El público comienza a abuchear a los intérpretes. Los gritos y silbidos aumentan en el segundo acto, imponiéndose a la música. Stravinsky abandona el teatro.

- Escribid un texto que narre este suceso desde diferentes estilos: misterio, humor, verso, periodístico, cotilleo...
- También podéis partir de diferentes puntos de vista: un músico de la orquesta, el compositor Igor Stravinsky, un bailarín o bailarina de los Ballets Rusos, alguien del público, el personal de la sala, una periodista, un crítico...
- Como inspiración, os sugerimos ver la escena del estreno en la película Coco Chanel & Igor Stravinsky (2010).

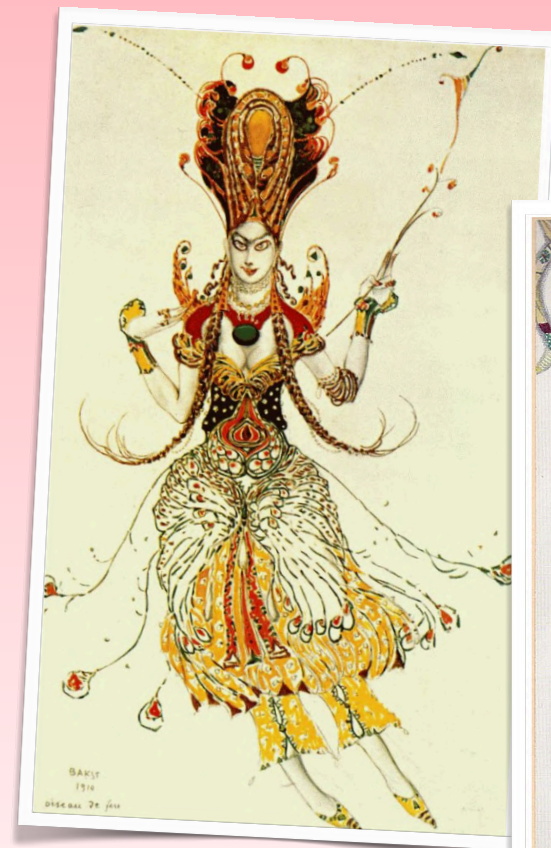
5. ¿Cómo me visto?

Veréis que los músicos no van vestidos “de concierto” (habitualmente de frac los hombres y de negro las mujeres). Al ser un ensayo, su atuendo será más o menos informal y cómodo.

- ¿Existen normas de vestuario en vuestro centro? ¿Cómo adaptáis vuestro *outfit* para salir en pandilla, para una cita, para ir un concierto de vuestros artistas favoritos, al teatro...?
- Grabad un *reel* sugiriendo ideas de *outfit* para ir al auditorio.

Los diseños de vestuario para teatro, ballet u ópera se denominan *figurines*. Aquí os mostramos dos realizados por Bakst en 1910 y 1913 para las representaciones de *El pájaro de Fuego*. Estos diseños se inspiran en la estética oriental y rusa, respectivamente.

- ¿Podrías diseñar figurines para cada personaje, basados en los trajes tradicionales de Navarra? ¿Y en la moda actual?

6. Maestrxs

A lo largo de esta guía didáctica se nombra a dos **maestros de la Danza** que han realizado coreografías históricas de *El pájaro de fuego*: Mikhail Fokine, coreógrafo del estreno absoluto de París en 1910 y Maurice Béjart, que estrenó su versión en 1964 en Bruselas.

- Buscad información sobre ellos e imágenes de sus creaciones e interpretaciones.
- Elaborad un listado de coreógrafos y coreógrafas nacionales e internacionales, históricos y actuales.
- En este vídeo podéis ver el [*teaser de El pájaro de fuego*](#) del Ballet de Georgia, con la coreografía original de Fokine, que visitó Baluarte en 2016. Si estáis interesados, está disponible también la [*película Firebird del Ballet Bolshoi*](#), que lleva a la pantalla la producción (coreografía, vestuario y espacio escénico) del estreno de 1910.
- Aquí podéis ver la [*coreografía completa de Maurice Béjart*](#) y comparar su estética y estilo con los de Fokine.

Los **directores de orquesta** también reciben el nombre de **maestros**.

- Fijaos bien el día del ensayo en la labor que desempeña el maestro Perry So y en sus movimientos.
- ¿Conocéis más directores de orquesta? Haced un listado de maestras y maestros actuales.

6. Final

El último número de la suite es, precisamente, el *Final*. Tiene un tema que se presenta y va apareciendo en diferentes secciones, con variaciones rítmicas.

- Disfrutad de este *Finale* en la [coreografía de Béjart](#).
- También podéis escucharlo en este vídeo dirigido por otro gran maestro, [Claudio Abbado](#).
- Si os animáis a interpretar la música de Stravinsky, antes o después de escuchar a la Orquesta Sinfónica de Navarra, podéis hacerlo siguiendo este arreglo del último movimiento, *Final*.
- Tal vez a alguien se le da bien crear letras. Poned texto a la melodía y cantadla trabajando la agógica, introduciendo otros tempos, como *andante*, *allegro*... Comprobad cómo cambia el carácter de la canción según se interprete a un tempo u otro.

EL PÁJARO DE FUEGO
Final

Stravinsky Lento (♩ = 54) Arreglo instrumental: Ana Hernández

Flauta / Voz

carillón/xilófono soprano

xilófono/metalófono alto

xilófono/metalófono bajo

pandero

1. vez 2. vez *rit.*

7. Manual de instrucciones

Pensad en las normas de comportamiento y actitudes adecuadas para asistir a un concierto en directo. ¿Son las mismas que para otro tipo de eventos culturales o deportivos? ¿Es lo mismo escuchar música en el aula que en un auditorio? Fijaos en el siguiente listado y comentad si añadiríais o eliminaríais algún punto:

1. Sé puntual. De hecho, habitualmente no se deja entrar a las personas que llegan una vez comenzado el ensayo o el concierto.
2. Toma asiento ordenadamente. En los auditorios suelen darse señales de aviso para anunciar el comienzo de los conciertos.
3. Mantén el silencio para que los músicos puedan concentrarse en la interpretación de la música y el resto podáis disfrutarla.
4. Apaga los teléfonos móviles y alarmas de relojes.
5. No abandones el asiento en medio del ensayo general. Procura ir al servicio antes de entrar a la sala.
6. No comas ni bebas durante el ensayo. Vas a alimentar tu oído y tu espíritu... ya almorzarás a la salida.
7. Aplaude a los artistas al terminar el ensayo, como agradecimiento por su labor. Evita los silbidos en el auditorio.
8. Sal de la sala con orden y tranquilidad. Espera a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos.
9. Pero sobre todo... ¡disfruta de esta maravillosa suite de Stravinsky!!

*e*L PÁJARO DE FUEGO

Guía didáctica

▽
ESO y Bachillerato

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE NAVARRA

NAFARROAKO
ORKESTRA
SINFONIKOA