El mar

Claude Debussy

EL MAR (EDICIÓN DE 1945)

Guía didáctica

ESO y Bachillerato

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA

La actividad

Escuchando *El mar* en el ensayo general de la Orquesta Sinfónica de Navarra con su director titular y artístico, Perry So, descubriremos cómo una orquesta puede convertirse, literalmente, en agua, luz y horizonte.

Hay obras que no describen un paisaje: lo transforman en experiencia sensorial. Eso ocurre con ***El mar*** de Claude Debussy, una de las partituras más fascinantes del siglo XX. Lejos del sinfonismo romántico tradicional, Debussy construye aquí un océano cambiante hecho de color, luz, movimiento e insinuación sonora. El mar no aparece como una postal, sino como una fuerza viva: oleajes, reflejos, brumas, viento e incluso silencios parecen emerger de la orquesta. La obra resulta especialmente atractiva para alumnado de Secundaria porque conecta con una escucha muy visual y cinematográfica; muchos reconocerán en ella recursos sonoros que hoy asociamos a bandas sonoras o al lenguaje audiovisual contemporáneo. Además, permite abordar cuestiones muy sugerentes en el aula: la relación entre música e impresionismo, la ruptura con las formas clásicas, la evocación de la naturaleza o la capacidad de la música para sugerir emociones sin necesidad de palabras.

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.
- Despertar el interés por la obra musical.
- Conocer a los protagonistas del programa y su función dentro del mismo.
- Acercar al aula el impresionismo musical.
- Explorar la relación de la música sinfónica con otras disciplinas artísticas.
- 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 Prokófiev 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.

- ¿Habíais 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?

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

Guía didáctica

Claude Debussy

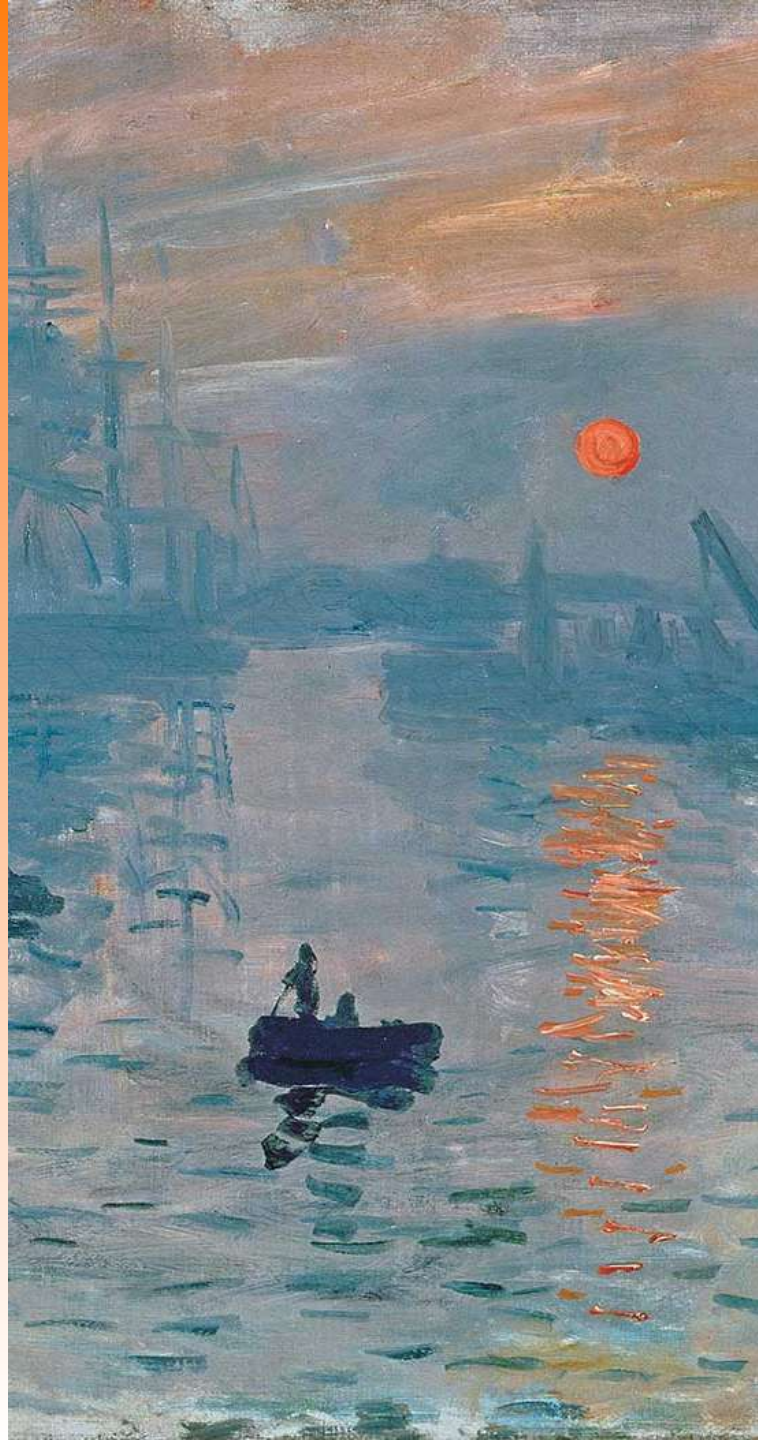
Claude Debussy (1862–1918) fue un compositor francés que transformó profundamente la música de finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque rechazó que su obra quedara encasillada bajo una única etiqueta, la de compositor impresionista.

Desde muy joven destacó por su talento y personalidad artística en el Conservatorio de París, donde inició una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevas formas de expresión y por su interés hacia distintas tradiciones musicales y artísticas. Su lenguaje estuvo también influido por la poesía y la pintura de su tiempo, así como por músicas no occidentales que conoció en la Exposición Universal de París de 1889. Entre sus obras más conocidas se encuentran *Preludio a la siesta de un fauno*, *Claro de luna*, *El mar* y *Pelléas et Mélisande*, que contribuyeron a abrir nuevos caminos en la música del siglo XX.

El impresionismo

Este término surgió en las artes plásticas y se asocia especialmente a un grupo de pintores franceses de finales del siglo XIX, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir o Edgar Degas. El nombre procede del cuadro *Impresión, sol naciente* (1872), de Monet, cuyo título fue utilizado de forma irónica por un crítico para referirse a estos artistas. Estos artistas buscaban captar impresiones fugaces de la realidad —la luz, el color, el movimiento o la atmósfera— más que representarla de manera precisa. Estas nuevas formas de entender el arte influyeron también en los compositores, especialmente en Debussy, aunque él rechazaba la etiqueta de «impresionista» aplicada a su música. Entre ambas artes existen, sin embargo, algunas conexiones: el interés por el color, la luz y la sugerencia, frente a una representación literal. En *La mer*, Debussy convierte el timbre y el color orquestal en elementos protagonistas: las armonías pueden funcionar como pinceladas, los acordes se suceden sin necesidad de resolver y los breves motivos musicales aparecen y desaparecen como impresiones.

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

Guía didáctica

La obra

El mar

de Claude Debussy
(composición 1903-1905)
Duración: c. 23 minutos

Orquestación:

Flautín, 2 flautas, 2 oboes y corno inglés,
2 clarinetes, 3 fagotes, contrafagot.
4 trompas, 3 trompetas, 2 cornetas,
3 trombones, tuba.
Timbales, bombo, platos, glockenspiel,
tam-tam, triángulo.
2 arpas.
Cuerdas.

1. *De l'aube à midi sur la mer* - Très lent
   [Desde el amanecer hasta el mediodía en el mar]
2. *Jeux de vagues* - Allegro
   [Juegos de olas]
3. *Dialogue du vent et de la mer* - Animé et tumultueux
   [Diálogo del viento y el mar]

La obra

El mar fue compuesta entre 1903 y 1905, en medio de la agitación personal que causó a Debussy el escándalo social provocado por el abandono de su primera esposa y su relación con Emma Bardac, y en pleno apogeo artístico del París de principios de siglo. Pronto se consolidó como una obra cumbre de la modernidad gracias a su revolucionaria aproximación a la tímbrica orquestal. El compositor logró capturar de forma abstracta e innovadora la fluidez de la luz y el agua, expandiendo para ello la percusión y las arpas, y fragmentando las melodías para usar los instrumentos como colores puros individuales. La partitura rompió con la potencia del Romanticismo alemán y redefinió las texturas de la música del siglo XX, pese a que su estreno en octubre de 1905 fue recibido con frialdad por un público desacostumbrado a tal nivel de sugerencia sensorial y ligereza acústica.

Aunque la obra, organizada en tres movimientos, se asemeja a una sinfonía, Debussy evitó ese título formal, subtitulando *El mar* como "Tres bocetos sinfónicos". Es una secuencia de tres impresiones, tres cuadros sonoros. Sin embargo, la construcción de *El mar* es sinfónica, con dos poderosos movimientos abriendo y cerrando la composición, y uno central más ligero y rápido, que actúa a modo de *scherzo*.

La obra

1. ***De l'aube à midi sur la mer:*** evoca de manera sutil el despertar de la naturaleza. Comienza en la penumbra musical con texturas oscuras y misteriosas en las cuerdas graves y el timbal. A medida que avanza, la música experimenta un crescendo constante que simboliza la aparición gradual de la luz del sol sobre la superficie del agua. Tras pasajes donde destacan cantos profundos de los violonchelos y llamadas de los vientos, el movimiento concluye con un clímax orquestal resplandeciente que celebra al sol en su cenit (el mediodía).
2. ***Jeux de vagues:*** desaparecen las grandes líneas melódicas y la música se fragmenta en pequeños motivos musicales que saltan de un instrumento a otro. Mediante el uso del glockenspiel, el triángulo y las arpas, Debussy retrata de forma magistral el movimiento impredecible del agua, el vaivén permanente de las olas, los cambios de corrientes y los destellos de la luz reflejada en la espuma.
3. ***Dialogue du vent et de la mer:*** el movimiento más dramático, oscuro y enérgico, introduce una atmósfera amenazante que recrea las fuerzas de una tormenta marina. La estructura se basa en un forcejeo constante entre dos elementos: el viento embravecido —representado con disonancias en los metales y maderas— y la fuerza imponente del océano en las cuerdas. Al final, tras momentos de tensa calma, reaparecen de forma cíclica los temas luminosos del primer movimiento, cerrando la obra con un final majestuoso de toda la orquesta.

Arte japonés

La fascinación de Debussy por el japonismo —la corriente estética que cautivó al París de la Belle Époque— fue determinante en la identidad visual y conceptual de la obra, reflejada de manera explícita en su decisión de utilizar un fragmento de *La gran ola de Kanagawa* de Katsushika Hokusai para la portada de la partitura original de 1905.

Esta influencia no fue puramente comercial, sino un reflejo del coleccionismo privado del compositor, quien poseía varios grabados ukiyo-e en su estudio y admiraba la capacidad del arte japonés para capturar la esencia de la naturaleza con pocos trazos y sin la rigidez de la perspectiva occidental. Así como Hokusai estilizaba el movimiento del agua mediante líneas fluidas y asimetría, Debussy trasladó esa misma libertad formal y ligereza estructural a su música, rompiendo con las simetrías académicas europeas para evocar la inmensidad del mar.

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

Guía didáctica

1. Glosario musical

Buscad información sobre cada uno de los términos musicales de la columna izquierda, relacionados con la música de Debussy y, una vez comprendido su significado, enlazadlos con su definición correcta de la columna derecha.

1. **Impresionismo musical.**
2. **Escala de tonos enteros.**
3. **Tímbrica.**
4. **Escala pentatónica.**
5. **Sordina**
6. **Glissando**

A. Accesorio que se usa para suavizar el sonido de un instrumento y darle un efecto lejano o misterioso.

B. Efecto que consiste en deslizar los dedos rápidamente por las notas, ideal para imitar el brillo del agua.

C. Estilo que busca sugerir atmósferas y la naturaleza (como el agua o las nubes) en vez de contar una historia fija.

D. Escala de solo 5 notas, inspirada en la música asiática, que Debussy usaba para dar un toque exótico.

E. El "color" de la música; la cualidad que nos permite diferenciar el sonido de una flauta del de un violín.

F. Escala sin semitonos que genera un sonido suspendido en el aire, como si no tuviera un final claro.

2. Claude Debussy

Escuchad estas obras de Debussy y fijaos en cómo cada una crea un mundo sonoro diferente. ¿Qué imágenes, ambientes o sensaciones os sugiere cada música? Prestad atención a aspectos como la instrumentación, el ritmo, los timbres y otros recursos con que el compositor evoca paisajes, personajes o emociones a través de los sonidos.

Claro de luna (Clair de lune) Tal vez su pieza para piano más conocida, la tercera de la *Suite Bergamasque*. En ella la música parece flotar, transmitiendo la calma, la luz suave y la nostalgia de una noche estrellada.

Preludio a la siesta de un fauno (Prélude à l'après-midi d'un faune) Una obra orquestal inspirada en un poema sobre un ser mitológico que despierta en el bosque. El misterioso solo de flauta inicial es un hito de la música moderna.

El rincón de los niños (Children's Corner) Una suite de piano que Debussy dedicó a su pequeña hija Chouchou. La sexta y última pieza, *Cakewalk*, nos recuerda al ritmo de los dibujos animados antiguos, con un toque de humor.

Arabesque No 1 (Deux Arabesques) Una de sus primeras obras para piano solo, llena de elegancia. Las notas caen como si fueran cascadas de agua gracias a unas líneas musicales curvas y entrelazadas.

3. La luz de un instante

Para entender mejor las referencias al impresionismo y su paralelismo con la música de Debussy, vamos a observar varias obras de pintores impresionistas y a fijarnos en sus características. Os sugerimos, por ejemplo, *Impresión, sol naciente* de Claude Monet, *La clase de danza* de Edgar Degas o *El baile del Moulin de la Galette* de Pierre-Auguste Renoir.

Sin buscar información sobre ellas, elegid una y responded sobre vuestra impresión:

- ¿Qué es lo primero que llama vuestra atención?
- ¿Cómo utiliza el artista la luz y el color?
- ¿Los contornos de las figuras son precisos o parecen desdibujados?
- ¿Qué momento del día o qué ambiente os parece que representa?
- ¿Qué sensación os produce la escena?

El haiku es un breve poema japonés de 3 versos (5+7+5) que, inspirado en la naturaleza, paisajes o momentos cotidianos, trata de capturar una escena efímera o un instante de asombro con un lenguaje sencillo y directo.

- Cread haikus a modo de "cuadros impresionistas": ***Luz sobre el agua / tiembla el sol en silencio / pasa una nube.***

4. Escala de tonos enteros

En *El mar,* Claude Debussy utiliza, entre otros recursos, la escala de tonos enteros (también llamada hexátona). Con ella, rompe la tonalidad tradicional e imita la atmósfera ambigua, fluida y cambiante del océano. Esta escala tiene 6 notas por escala, que avanzan de tono en tono, sin semitonos. Si partimos de do:

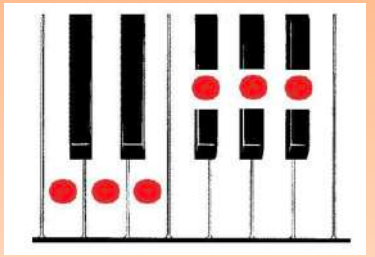
Do - Re - Mi - Fa# - Sol# - Sib - (Do)

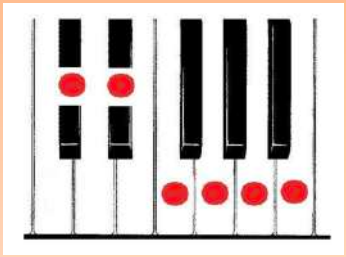

- Escuchad el inicio de ***Voiles*** de Debussy (o un fragmento de *El mar)*. ¿Qué sensación os provoca? ¿Suena como si flotara en el espacio o bajo el agua? Al no haber semitonos, nuestro oído no sabe dónde está el centro, la nota base o "final" (tónica).

Buscad la escala en algún teclado físico, virtual (app.) o instrumentos cromáticos de láminas:

- Partiendo de **Do**, tocad 3 teclas blancas y 3 teclas negras.
- Partiendo de **Do#**, tocad 2 teclas negras y 4 teclas blancas.

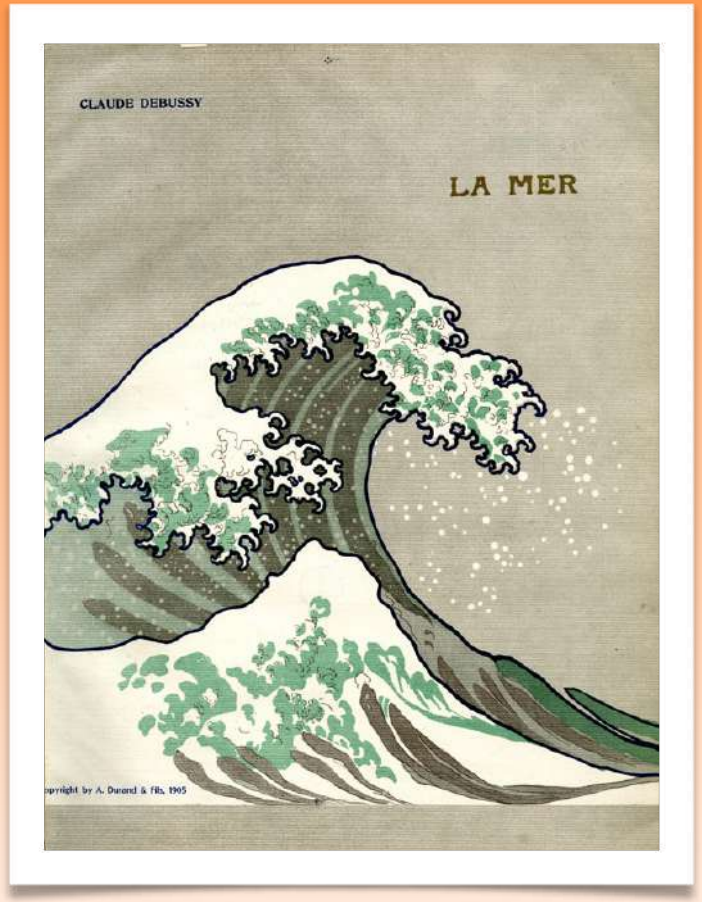

- En parejas, una persona tocará un trémolo en los registros graves del instrumento, simulando el fondo del mar. La otra improvisará una melodía lenta en el registro agudo usando solo esas 6 notas.

5. La gran ola del mar

La portada de la primera edición de la partitura de *El mar* de Debussy utilizaba un detalle del grabado *La gran ola de Kanagawa* del japonés Katsushika Hokusai. Hokusai y Debussy pertenecen a épocas y culturas diferentes, pero ambos encontraron en el mar una fuente de inspiración. Hokusai representa en La gran ola de Kanagawa la fuerza y el movimiento del océano, mientras que Debussy evoca diferentes estados del mar a través de los sonidos de la orquesta.

- Observad atentamente el grabado original y leed estos datos curiosos sobre la obra.
- ¿Cómo representa Hokusai el movimiento y fuerza del agua? ¿Qué elementos visuales de la estampa podrían tener un equivalente en la música de Debussy?
- ¿Qué timbres, sonidos o instrumentos asociaríais con la imagen? ¿Cómo la representaríais con los instrumentos del aula? Cread propuestas musicales.
- Investigad qué otros elementos del arte japonés influyeron en los artistas europeos de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

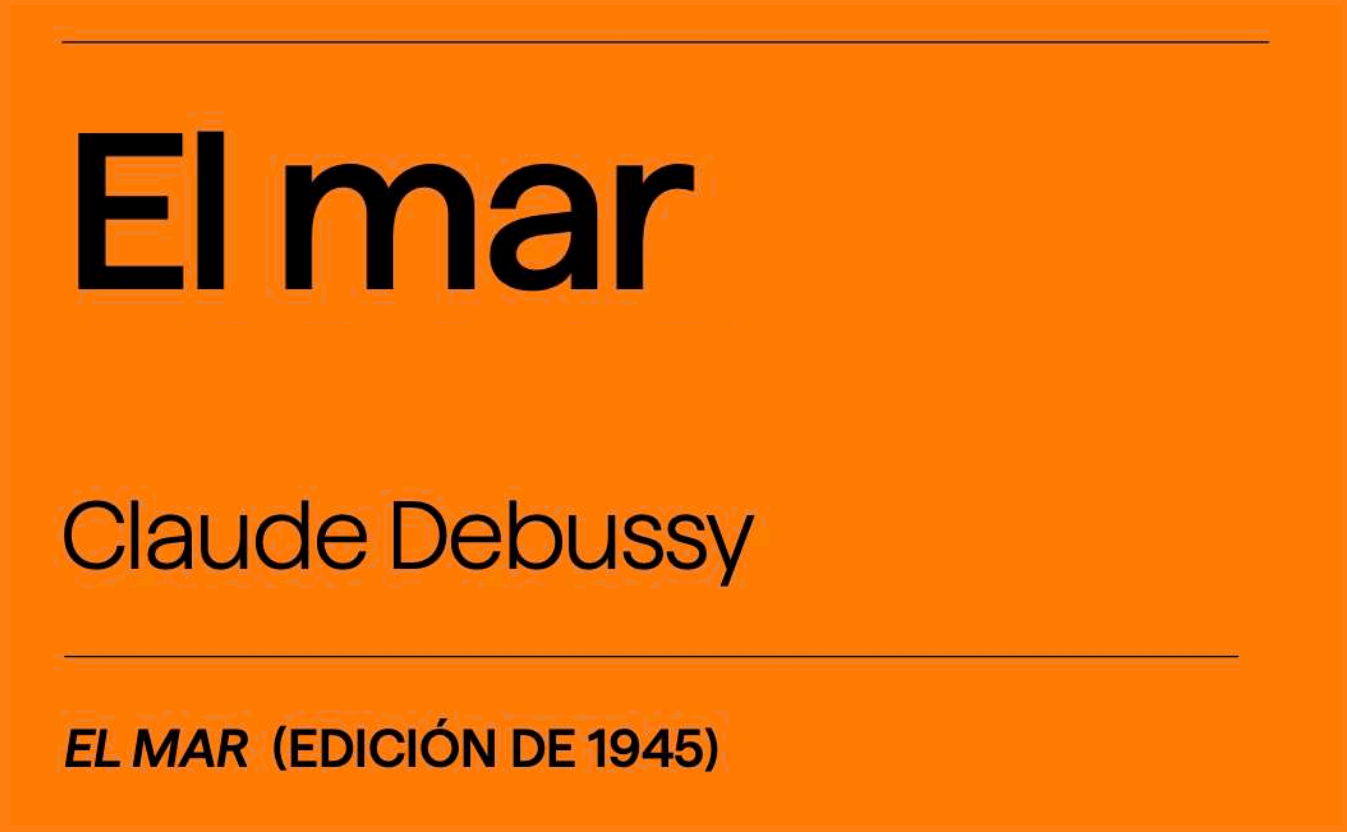
6. Manual de instrucciones

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 Debussy!

El mar

Claude Debussy

ESO y Bachillerato

Guía didáctica

Ana Hernández Sanchiz

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA