DESEOS
SOLI
DARIOS

PEDRO Y EL LOBO

SERGUÉI PROKÓFIEV

a favor de unicef

Orquesta y Grupo de Teatro
de la Universidad de Valladolid

Director
Íñigo Igualador

Director escénico
Carlos Burguillo

Entradas **ONLINE**
entradas.uva.es
12€ *(+ gastos de gestión)*

Entradas **EN TAQUILLA**
13€ Apertura 1 h. antes del concierto. Se reservará un nº limitado de entradas para taquilla

ENTRADAS NO NUMERADAS

1 de diciembre
2024 **19h.**

Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Paraninfo.
C/ Real de Burgos, s/n. Valladolid

www.buendia.uva.es @centrobuendia

Universidad de Valladolid · Buendía · a favor de unicef · UVa Cultura

Colabora
EL MUNDO DIARIO DE VALLADOLID

Más información:
www.buendia.uva.es

UVa

2024

DESEOS SOLIDARIOS

Notas al programa

Íñigo Igualador

PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ

01.12.2024 - 19:00 horas

Suite Holberg Op. 40

Edvard Grieg (1843–1907)

"La música no debe ser un simple reflejo del tiempo presente. Debe llevar el alma de la tierra de la que proviene. Solo entonces puede hablar un lenguaje que sea tanto íntimo como universal". Carta de Grieg al músico y editor alemán Max Abraham en 1903.

La conmemoración de Ludvig Holberg y el Nacionalismo Noruego.

Ludvig Holberg (1684-1754), dramaturgo, ensayista e historiador danés-noruego, es una figura central de la Ilustración escandinava y es reconocido comoel "padre de la literatura danesa". Aunque pasó la mayor parte de su vida en Dinamarca, su nacimiento en Bergen, Noruega, lo vinculó a laidentidad cultural compartida entre ambos países. Su obra, marcada por un agudo sentido del humor, una sátira social incisiva y un pensamiento crítico, tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la literatura escandinava, convirtiéndolo en un

símbolo cultural relevante tanto para Dinamarca como para Noruega.

Estatua de Ludvig Holberg realizada por Theobald Stein en 1875 en el Teatro Real de Copenague

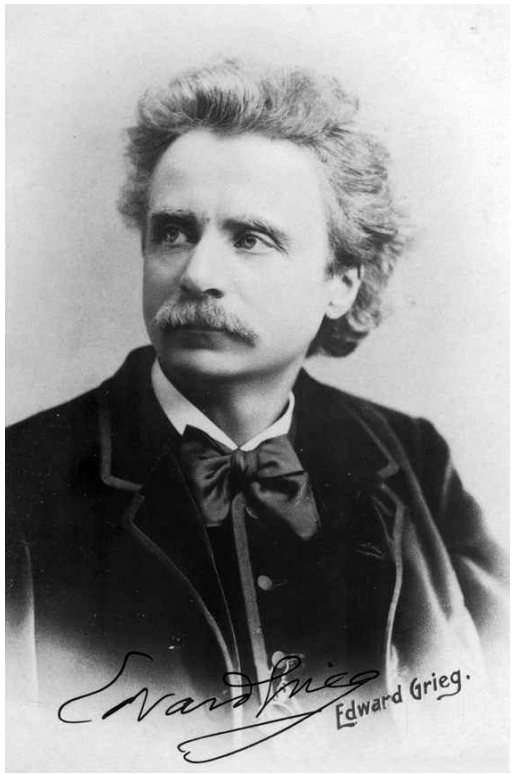
A finales del siglo XIX, cuando Noruega atravesaba un momento crucial de afirmación cultural, política y social, la figura de Holberg adquirió una dimensión simbólica. Aunque su vida y obra precedieron al surgimiento del nacionalismo moderno, su origen noruego lo transformó en un referente que los noruegos reivindicaron como

parte del esfuerzo por construir una identidad cultural única y autóctona. Holberg representabano solo un vínculo histórico entre Noruega y Dinamarca, sino también un legado literario que losnoruegos integraron en su narrativa nacionalista, destacando su contribución al patrimonio cultural compartido y su relevancia en la Ilustración escandinava.

La Suite “Holberg”

En 1884, Edvard Grieg recibió el encargo de componer una obra para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Ludvig Holberg. En lugar de recurrir al folclore noruego, como era característico en muchas de sus composiciones,

Grieg optó por un enfoque diferente. Decidió rendirhomenaje a Holberg mediante una suite *“en estilo antiguo”*, evocando las formas y estructuras musicales del siglo XVIII. Esta elección reflejaba tanto su admiración por Holberg como su habilidad para reinterpretar las tradiciones del pasado desde una sensibilidad romántica.



“Holberg pertenece tanto a Noruega como a Dinamarca, y creo que esta suite puede mostrar cómo ambas raíces culturales pueden entrelazarse de una manera que celebre la riqueza de nuestra historia compartida”. Carta de Grieg a su editor,

La *Suite Holberg* fue concebida originalmente para piano y estrenada en Bergen el 7 de diciembre de 1884. Aunque el público la recibió con entusiasmo, en 1885, Grieg, decidió orquestarla para cuerdas, convencido de que esta nueva versión potenciaría su alcance. La orquestación no solo la hacía más adecuada para las salas de conciertos, sino que también le otorgaba una riqueza sonora que intensificaba su expresividad. Esta adaptaciónresaltaba el diálogo entre lo “antiguo” y lo “moderno”, mostrando cómo las formas barrocas podían cobrar una nueva vida bajo una perspectivaromántica y contemporánea.

“Mientras trabajaba en esta suite, sentí que estaba viviendo en otro siglo. Fue como descubrir un cofre del tesoro olvidado, lleno de formas y sonidos que aún respiran vida. La restricción de lasformas antiguas no fue una limitación, sino unaliberación”. Carta a Frants Beyer en 1885

“Creo que la Suite funciona aún mejor con cuerdas. Hay una claridad y una ligereza que parecen más auténticas para el estilo que intento capturar”. Carta a Frants Beyer en 1885

La *Suite Holberg* está compuesta por cinco danzas o movimientos inspiradas en las formas barrocas y escritas con el lirismo y la sensibilidad romántica de Grieg.

I. Preludio (Allegro vivace)

Este movimiento inicial, enérgico y luminoso, evoca las oberturas barrocas con escalas ascendentes y una textura rítmica vibrante. Su carácter festivo establece el tono dinámico de la suite, combinando solemnidad y alegría.

II. Zarabanda (Andante)

Inspirada en una danza lenta y solemne de origen español, la zarabanda despliega una melancolía introspectiva a través de líneas melódicascontemplativas. Este movimiento conecta tanto conla época de Holberg como con la profundaconexión emocional de Grieg con su entorno.

III. Gavotte y Musette (Allegretto)

Aquí, Grieg combina la elegancia cortesana de la gavota con la rusticidad encantadora de la musette,creando un contraste entre lo sofisticado y lo pastoral. El resultado es un movimiento ligero yencantador que equilibra ambos mundos.

IV. Air (Andante religioso)

Considerado el corazón de la suite, este movimiento presenta una melodía serena y meditativa que evoca el estilo de las arias barrocas. Grieg lo describió como una reflexión sobre *“la quietud del alma”*, un pasaje profundamente emocional y memorable.

V. Rigaudon (Allegro con brio)

La suite concluye con esta animada danza francesa, marcada por ritmos vivaces y una energía vibrante. Un trío central más tranquilo aporta contraste antes de regresar al dinamismodel tema principal, cerrando la obra con un espíritu festivo.

Recepción y legado

Desde su estreno, la Suite Holberg ha sido reconocida como una de las obras más representativas de Grieg. Su habilidad para conjugar las formas clásicas con su estilo romántico ha asegurado su lugar en el repertorio pianístico y orquestal.

La obra sigue siendo un ejemplo del genio de Grieg para conectar lo antiguo y lo nuevo. Como él mismo decía como reflexión:

"La música es el puente más duradero entre épocas, entre culturas y entre las almas."

Edvard Grieg.

Pedro y el Lobo

Serguéi Prokófiev (1891-1953)

"Me he propuesto componer una pieza que permita a los niños aprender y amar la música,mientras les cuento una historia que, además, puedan recordar por siempre". Carta dirigida a su esposa: Lina Ivanova Prokofieva.

Ideales del Socialismo Soviético en la década de 1930

Pedro y el Lobo, compuesta por Serguéi Prokófiev en 1936, surgió en un contexto en el cual la Unión Soviética estaba en plena implementación de un proyecto social, político y cultural a gran escala. Enla década de 1930, el socialismo soviético, promovió una serie de objetivos e ideales que buscaban construir una nueva sociedad basada en la colectividad, la educación de masas y el rol del arte como herramienta de transformación que desempeñaría un papel fundamental en laconstrucción de la identidad socialista. Para tal fin, las obras de arte debían ser accesibles, formativas y estar en sintonía con los ideales de la época. La creación de *Pedro y el Lobo* respondió

directamente a estas expectativas, reflejando la intersección entre la música y los objetivos ideológicos del gobierno.

Olga Yanovskaya. Delegados femeninos del VI congreso, 1932.

Prokófiev, que había regresado a la Unión Soviética después de varios años en el extranjero, se vio en la posición de adaptarse a los nuevos ideales del Realismo Socialista. Aunque ya era un compositor reconocido, fue necesario que su estilo y sus obras se alinearan con las expectativas del Estado, lo cual significaba crear música que reflejara los valores comunistas. En este sentido, *Pedro y el Lobo* fue una de las primeras obras que Prokófiev compuso específicamente para el público

soviético y que se ajustaba a ese mandato estatalde accesibilidad y valor educativo.

“Es fascinante regresar a una patria que, aunque rígida, valora profundamentela música y el arte. Me han pedido algo simple, algo quesea entendido por lospequeños, y creo, que lo haré encantado”. Carta a Lina Prokofieva.

Estructura narrativa y uso de la orquesta.

Natalya Sats, Directora del Teatro Infantil deMoscu, juega un papel fundamental en la creación de *Pedro y el Lobo.* Hija del compositor soviético Ilya Sats, se dedicó al teatro infantil y su habilidad para conectar con los niños la convirtió en unafigura respetada en los círculos culturales de laUnión Soviética. Es ella quien propone a Prokófiev la idea de una obra musical articulada de tal forma que pudiera acercar a los niños al mundo de la

música clásica de una forma sencilla y eficaz, formulando una estructura narrativa que esté específicamente diseñada para captar la atención de los oyentes e introducirlos al mundo de la música orquestal. En lugar de usar losinstrumentos de la orquesta como un mero acompañamiento discursivo, Prokófiev, convierte a cada uno de ellos en un personaje distintivo, sirviéndose de los timbres y registros de cada instrumento para crear una especie de "voz" que encarna la personalidad y emociones del personaje que representa. Para ello, la técnica del *leitmotiv* esfundamental.

Natalya Sats

“Debemos crear una historia donde cada personaje tenga una ‘voz’ propia en la orquesta. Así, los niños pueden ver, oír y aprender al mismo tiempo”. Carta a Natalya Sats.

La importancia del *Leitmotiv*

El *leitmotiv*, es un motivo musical recurrente (que puede ser una melodía, acorde o fragmento rítmico) que se asocia y vincula en la mente del oyente con una persona, objeto, idea y/o emoción de la narrativa.

En *Pedro y el Lobo*, se relaciona cada personaje con un motivo específico que refleje su personalidad y papel en la historia. Cada motivo es interpretado por un instrumento específico, lo que permite que estos temas se identifiquen no solo melódicamente, sino también a través del timbre único de cada instrumento. Este es, sin lugar aduda, uno de los aspectos más relevantes a nivel pedagógico de *Pedro y el Lobo*, ya que permite a los oyentes, especialmente a los niños, asociar de forma intuitiva un personaje con un sonido o tímbrica particular, y ayuda a los oyentes a seguirel desarrollo emocional y dramático de la historia. Amedida que la historia avanza, Prokófiev utiliza variaciones en los *leitmotivs* para expresar cambios

en el estado emocional o en las circunstancias de cada personaje. Por ejemplo, cuando Pedro se enfrenta al lobo, el motivo de Pedro suena más desafiante, reflejando así su valentía. Esta capacidad de modificar y evolucionar los motivos ayuda a enfatizar las emociones de los personajesy a subrayar los momentos críticos en la narrativa.

“Cada uno de estos instrumentos no solo representa un personaje, sino que tiene la misión de enseñar. Que el niño aprenda a distinguirlos es mi pequeño regalo”. Carta a Shostakovich.

“Quiero que los niños escuchen y entiendan. Que el clarinete no sea solo un sonido, sino unpersonaje que cobra vida en su imaginación”. Prokófiev en su diario.

Retrato de Prokóviev por Henry Matisse en mayo de 1921

La representación de los personajes

Pedro – La sección de cuerda

El carácter valiente y alegre de Pedro se refleja en el sonido de la cuerda, cuyo timbre dinámico permite evocar tanto la alegría de la libertad como la tensión de la acción. La melodía de Pedro es simple pero enérgica, una representación de su inocencia y determinación.

El Lobo – Las trompas

Prokófiev utiliza tres trompas para representar al lobo, otorgando un sonido profundo, grave y oscuro que sugiere el peligro y la amenaza. Este uso de la trompa, con su resonanciasombría y casi siniestra, evoca la presencia del lobo, un depredador astuto y calculador.

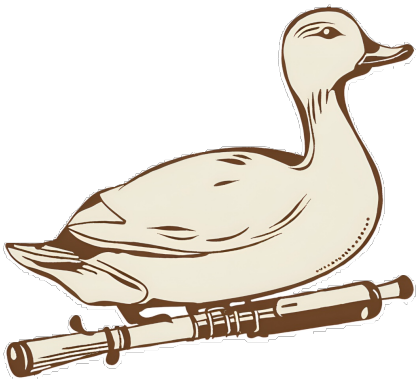
El Abuelo – El fagot

El abuelo, un personaje sabio y protector pero también rígido y severo, se representa mediante el fagot. El sonido grave del fagot evoca la edad y sabiduría del abuelo, pero también su naturaleza un tanto obstinada y pesimista.

El Pájaro – La flauta

Prokófiev utiliza la flauta para representar al pájaro, y con ella la agilidad y ligereza del animal.Las notas rápidas y brillantes de la flauta imitan el vuelo del pájaro y transmiten su carácter alegre y vivaz.

El Pato – El oboe



El oboe representa al pato, con su sonido ligeramente nasal y melancólico, que refleja la

vulnerabilidad del personaje. El oboe tiene una cualidad que puede parecer melancólica o incluso cómica, lo que encaja perfectamente con el destino trágico del pato en la historia.

El Gato – El clarinete

Prokófiev elige el clarinete para el gato, lo cual le permite utilizar un timbre más suave y flexible, adecuado para el carácter astuto y elegante del felino.

Los Cazadores – Percusión

Para los cazadores, Prokófiev emplea los instrumentos de percusión, especialmente los timbales y el bombo, lo cual añade una sensación de amenaza y peligro. Estos sonidos refuerzan la imagen de los cazadores como figuras de autoridad y fuerza.

Argumento

La historia comienza con Pedro, un joven que vive con su abuelo en una casa junto al bosque. Un día,Pedro deja abierta la puerta del jardín y sale ajugar al campo, donde se encuentra con varios amigos animales: un pajarito, que representa la libertad y la curiosidad; un pato, que se dirige a nadar al estanque cercano; y un gato, que observa todo desde una distancia segura.

El abuelo de Pedro sale de la casa y lo regaña por estar fuera en el bosque, donde podría haber peligros. En particular, el abuelo le advierte sobre el lobo, un depredador que vive en el bosque y podría atacarlos. Sin embargo, Pedro, decidido y valiente, no tiene miedo y permanece fuera.

Poco después, aparece el lobo. Comienza aacechar a los animales y termina atrapando al pato, quien intenta escapar pero es devorado. Pedro, sin embargo, no huye y traza un plan para capturar al lobo con la ayuda del pajarito. El pájaro vuela alrededor del lobo, distrayéndolo, mientras Pedro utiliza una cuerda para hacer un lazo y atrapar al lobo por la cola.

Finalmente, llegan los cazadores, que habíanestado buscando al lobo. Sin embargo, Pedro, mostrando compasión y valentía, les propone llevar al lobo al zoológico en lugar de matarlo. El final de la historia muestra a Pedro marchando triunfante junto a los cazadores, el lobo y los animales amigos, celebrando la captura.

Mensaje simbólico y valores en la obra

A través de la historia de *Pedro y el Lobo*, Prokófiev, comunica temas de valentía, desobediencia y autoconfianza, que se consideraban valores importantes en el contextoanteriormente mencionado de la educación soviética de la época. La trama invita a reflexionar sobre la audacia y la responsabilidad, y también tiene una clara moraleja: Pedro demuestra que, a pesar de su juventud y tamaño, es capaz de enfrentar y resolver problemas con ingenio y arrojo.

"Pedro, a través de su valentía, nos enseña que no siempre debemos recurrir a la fuerza para resolver nuestros problemas, sino a la inteligencia. No quise hacer de esta historia una simpleaventura, sino una lección sobre cómo los jóvenes también pueden enfrentarse al peligro y salir victoriosos". Anotación de Prokófiev en su diario.

Recepción inicial y legado de la obra

El director Anatoly Karanovich (Izda) y el camarógrafo Theodor Bunimovich (Dcha) en el set de grabación de la película animada de títeres "Pedro y el lobo" basada en la obra de Prokófiev en el estudio de cine Soyuzmultfilm en 1958.

El estreno de *Pedro y el Lobo* tuvo lugar en elTeatro Central Infantil de Moscú el 2 de mayo de 1936 con la Orquesta del Teatro Infantil de Moscú, dirigida por Samuel Samosud y con la narración de Natalya Sats. Aunque la reacción inicial fue modesta, la obra rápidamente capturó la imaginación del público infantil. Con el tiempo, *Pedro y el Lobo* se convirtió en una pieza fundamental en el repertorio de música clásica para niños, debido a su capacidad para educar de manera accesible y atractiva. Prokófiev mismo quedó sorprendido por el éxito de la obra entre los más jóvenes. En una carta posterior, escribió:

“Siempre es arriesgado componer algo tan simple, pero me agrada ver que los niños se emocionan al reconocer cada instrumento y cada personaje. Eso, más que los aplausos, es mi recompensa”.

Influencias y estilo compositivo de Prokófiev en la obra

El estilo de Prokófiev en *Pedro y el Lobo* se inscribe dentro del neoclasicismo, movimiento en el cual el compositor encuentra inspiración en formas y estructuras clásicas, pero con un enfoque moderno y accesible. La claridad melódica y rítmica, así como la elección de armonías sencillas,reflejan la intención de crear una obra comprensible para todos, especialmente para los niños. Prokófiev estaba familiarizado con el concepto de cuentos narrados con música, quehabía sido explorado en obras como *El Carnavalde los Animales* de Saint-Saëns. Sin embargo, su contribución única a este género fue crear una obraque fusionara una narrativa completa con una enseñanza musical explícita, algo que pocos compositores habían intentado.

Adaptación Orquesta y Grupo de Teatro de la UVa

Para el concierto de hoy presentamos una versión con un guion ampliado con el propósito de hacer más dinámica, extensa y amena la representación, incluyendo fragmentos teatralizados yprofundizando, aún más si cabe, en el desarrollode la base argumental de la obra. Desde ambas agrupaciones universitarias hemos querido plantear un formato que, dado el carácter benéfico del evento a favor de UNICEF y encontrarnos a las puertas de las fechas navideñas, sea una representación mucho más amplia donde teatro y música se den la mano para ir más allá de los finespedagógicos que la obra tiene de origen. Esperamos que así sea, que disfruten del conciertoy aprovechamos la ocasión para desearles unas felices fiestas navideñas.

Universidad de Valladolid

Buendía UVa

Síguenos en
www.buendia.uva.es