

Proyecto de lectura

Cuarteto de cuerda

Sonata de amor

Blanca Álvarez

A partir de 14 años

Sonata de amor

Blanca Álvarez

2

ARGUMENTO

CARMEN ES ESTUDIANTE de violín y busca compañeros para formar un cuarteto de cuerda con el que costearse un viaje a Normandía al que quiere ir con su novio Julio. A su anuncio en el conservatorio responden Carla, procedente de una familia acomodada; Celia, líder por naturaleza; y Cloe, obsesionada con la historia del pianista Glenn Gondehier y su obra perdida.

Gondehier interpretó a mediados del siglo XX, la *Sonata de amor*, en tres tiempos y un lamento. Tras un fracaso sentimental, se retira a Canadá, donde fallece. Crónicas de la época hablan de la grandeza sin igual de la obra, pero nadie ha podido encontrar la partitura.

Los ensayos van forjando una amistad entre las cuatro chicas, se cuentan sus secretos, sus pequeños demonios personales: Cloe, su desarraigo por la separación de sus padres; Celia, con un padre muy mayor con un derrame cerebral; Carla, el abandono de su progenitor del núcleo familiar y su relación de amor y odio con su madre; mientras que Carmen se va alejando de Julio cada vez más.

Dos días antes del debut del cuarteto, llega una carta con la historia de la sonata procedente de un descendiente de un conocido del compositor, y las cuatro chicas descubren fascinadas una historia de amor irracional que finaliza con el entierro, a los pies del músico creador, de la partitura de una obra maestra.

Pasan unos días un tanto inquietas, principalmente Cloe, que no puede dormir desde el descubrimiento de la sonata, y Carmen, porque ha conocido a otro chico del que se enamora, el pianista Bruno.

Consiguen superarlo todo, incluso alguna desavenencia en el grupo, y realizar con brillantez el primer concierto del cuarteto.

Pero la historia no termina aquí, se completará en las próximas novelas de la colección *Cuarteto de cuerda*.

COMENTARIO

SONATA DE AMOR es el primer volumen de una tetralogía titulada *Cuarteto de cuerda*.

Cada libro estará protagonizado por una de las cuatro chicas, Carmen, Carla, Cloe o Celia, que conforman la agrupación. Cuatro chicas unidas por la música y sus respectivos problemas personales.

La autora, Blanca Álvarez, narra la formación del cuarteto a través de los ojos de una de las componentes, Carmen, pero también una historia de amores imposibles, locura y genialidad en torno a la partitura de una sonata perdida en el tiempo.

Dos historias que convergen en un momento dado, escritas en dos estilos distintos. Uno, cercano, con lenguaje y reflexiones propias de una adolescente que comienza su andadura vital. El otro, más atemporal, que mezcla una pasión irracional por una persona y por la música reflejada en la *Sonata de amor*, en tres tiempos y un lamento.

Blanca Álvarez ha cultivado diversos géneros en los que ha recibido numerosos premios. En la editorial Anaya ha publicado: *La escuadra del portero* (2001), *El puente de los cerezos* (2003), *Las costuras del guante* (2007) y *La mitad de tu rostro* (2008), a la espera del siguiente volumen de *Cuarteto de Cuerda*.

PERSONAJES

Carmen

Carmen compagina sus estudios en el instituto con el aprendizaje del violín. Duda entre su sacrificada vida de músico y la vida más «normal» que siguen sus amigos. Tiene ciertos complejos hacia el mundo que le rodea, su hermana o sus compañeras de cuarteto, pero la convivencia con las otras tres componentes del grupo le ayudará a conocerse y a aceptarse un poco más.

Carla

La *peque*, como la denomina Carmen por ser la más joven, esconde bajo su aparente timidez un fuerte carácter que gusta de los retos. Esta niña bien, cultivada, es capaz de citar a Molière, y mantiene una relación extraña con su madre a la que acusa del abandono paterno. También expresa cierto rechazo a su posición social, admira «el arte por el arte» y al *grafitero* Shurt.

Celia

Celia posee mucha iniciativa, siempre le falta tiempo, va directa al grano, es una líder natural y atractiva, con una bonita melena pelirroja, aunque ella misma apunta otro calificativo sobre sí misma menos cariñoso, «una Venus de burdel». Tras esta personalidad arrolladora hay un reverso de debilidad que consigue superar con el apoyo de Cloe.

Cloe

De origen francés, es, en palabras de Carmen, «calcadita a la imagen de una heroína romántica o gótica» por su afición a vestir de negro y su pelo corto. Se muestra como la más estable de las cuatro componentes del grupo, dedicada a investigar la partitura perdida de Glen Gondelier.

Glen Gondelier

Virtuoso pianista y compositor enamorado aunque no correspondido de Geneviève, una burguesa intelectual concienciada con los republicanos españoles. Tras interpretar una obra magnífica, la

Sonata de amor, en tres tiempos y un lamento, se encierra en su mansión de Canadá donde fallece.

Otros

El resto de personajes destacados que se relacionan con Carmen y su cuarteto son: la exigente y cotizada profesora Galiana; Selena, la atractiva y educada madre de Carla; Émile, fascinado con la genialidad de Glenn; Margot, la amiga que todo lo perdona de Carmen; y Bruno, el nuevo amor de la protagonista.

VALORES

Individualidad

Carmen considera que los estudiantes de música son unos «raritos» por preferir acudir a clase o pasarse el fin de semana ensayando en lugar de salir de marcha. Pero, a lo largo de la historia, la violinista cambiará de opinión y preferirá ser diferente al resto y tener personalidad propia, una idea que transmite al lector.

Amor

El amor es uno de los temas fundamentales de la obra y presente desde el propio título del libro. Además, está tratado de una forma muy amplia. Desde el no correspondido (Glen con Geneviève); la elección de una pareja adecuada (Carmen con Julio y Bruno); las contradicciones (Selena, madre de Carla, descubre el amor cuando lo pierde); el sacrificado (la madre de Celia con su marido enfermo); o el más excesivo, más poético (de nuevo, Glen hacia Geneviève) que hace enloquecer hasta llevar a la muerte.

Pasión por el arte

Sonata de amor comunica auténtica pasión por la música en particular y por el arte en general. Contiene disquisiciones sobre la autoría, sobre «el arte por el arte» sin pretensiones económicas, sobre el cierto elitismo por parte del público..., en conversaciones bien argumentadas entre el cuarteto.

Sacrificio, tenacidad, esfuerzo

Todas las virtudes del estudiante de música.

A lo largo del texto se comprueba el esfuerzo que realiza Carmen en su aprendizaje, el dolor físico tras pasarse varias horas ensayando, las continuas repeticiones hasta la interpretación perfecta y cómo debe prescindir de días de ocio para dedicarlos al estudio del violín.

Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades de animación para realizar antes de leer el libro, y así suscitar el interés por su lectura, y después de leerlo, para recrear los distintos aspectos de su contenido y fomentar la creatividad de los lectores.

ANTES DE LA LECTURA

Sonata de amor gira en torno al mundo musical. Así, parece interesante instruir a los lectores sobre algunos elementos para que el entendimiento y disfrute de la obra sea mayor y más completo.

7

¿Cuánto sabes de música clásica?

Para comenzar, una pequeña encuesta oral para detectar los conocimientos del alumnado sobre música clásica:

- ¿A qué familia de instrumentos pertenece el piano? (A los de cuerda).
- ¿Qué es una orquesta de cámara? (Un conjunto instrumental de pequeño tamaño).
- ¿Qué timbre tiene una soprano, agudo o grave? (Agudo).
- Escuchar fragmentos de las siguientes obras y decir el compositor que la creó: *La traviata* (Verdi), *Las cuatro estaciones* (Vivaldi), *Las bodas de Fígaro* (Mozart), *La patética* (Beethoven).
- Finalmente, los alumnos pueden intercambiar opiniones sobre las preguntas: ¿Te gusta la música clásica? ¿Por qué?

El cuarteto de cuerda

En la novela que se va a leer, Carmen intenta conseguir compañeros para formar un cuarteto de cuerda. ¿Conocen los alumnos las características de esta agrupación?

La clase se puede dividir con el fin de realizar una búsqueda de las particularidades de los instrumentos que componen un cuarteto (normalmente, violín, viola, violoncello) y la evolución del mismo.

Audición del *Cuarteto americano* de Dvořák

La obra que ensayan Carmen, Carla, Celia y Cloe es el *Cuarteto americano*, del compositor checo Antonín Dvořák. El docente puede proponer a los alumnos una audición de la obra y que intenten diferenciar los distintos instrumentos. De esta forma, después de la lectura del libro podrán imaginar con más precisión el avance de los ensayos con las partes que presentan más dificultad para la protagonista.

Se puede proponer también la búsqueda de la biografía del compositor para situarlo dentro del contexto de la música clásica.

Concierto pedagógico

Existen diversas agrupaciones musicales que ofrecen conciertos pedagógicos, esto es, la interpretación de obras musicales explicadas, lo que ayuda a su comprensión y disfrute.

La clase puede proponer al centro uno de estos conciertos, y una de las obras elegidas podría ser el *Cuarteto americano* de Dvořák.

Glen Gould

El personaje de Glen Gondelier parece un homenaje al genial pianista Glen Gould, pues comparte con él varias similitudes.

Los alumnos pueden realizar un trabajo sobre el músico canadiense y escuchar alguna de sus interpretaciones.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Pactando con el diablo

Poseer un gran talento se ha visto, en ocasiones, como algo sobrenatural, de origen divino o diabólico. De estas especulaciones no puede escapar el personaje de Glen Glondelier.

El pacto con el diablo se ha convertido en un mito a lo largo de los tiempos. La clase puede realizar conjuntamente un trabajo amplio sobre él dividiéndolo en los siguientes temas:

- Los orígenes del mito.
- El mito en la literatura. La obra cumbre: *Fausto* de J.W. Goethe. Es la novela definitiva sobre el mito, aunque no la primera. Escrita en siglo XIX, introduce la leyenda en la cultura popular. Está considerada una de las obras cumbres de la literatura alemana.
- El mito en la música. Acusaciones de pacto con el diablo: Niccolò Paganini y Robert Johnson. El excepcional virtuosismo con el violín de Paganini fue acusado en su tiempo de diabólico. El propio músico hubo de desmentirlo en distintas ocasiones. Robert Johnson era un músico modesto que, en poco tiempo, se convierte en un extraordinario guitarrista de *blues*. Se dijo que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos. La oscura temática de sus canciones y su temprana muerte, con 27 años, agrandaron la leyenda.
- El mito en el cine. Existen multitud de películas sobre el tema. Se sugieren tres títulos de distintas épocas aunque los alumnos pueden aportar otras:
 - *Fausto* (1926). F.W. Murnau.
 - *Doctor Fausto* (1967). Richard Burton y Neveill Coghill. Basada en la obra de Christopher Marlowe.
 - *Pactar con el diablo* (1997). Taylor Hackford.

«El arte por el arte»

En la novela se encuentran dos párrafos sobre la relación económica del arte con el público que pueden servir de tema de debate:

«El arte, cuando se siente, no sirve para venderlo, o sea para que lo luzcan en sus salones quienes tienen el exclusivo mérito de la pasta...» (pág. 118).

«Yo no creo que el arte sea un patrimonio de la humanidad, ya ve, el arte es patrimonio de quien lo merece, por crearlo, por amarlo o por respetarlo. Ni siquiera pertenece a quienes lo pagamos, a nosotros, menos que a nadie» (pág. 141).

El docente puede plantear a la clase las siguientes preguntas:

¿Es el arte exclusivo de la gente con dinero?

¿Tiene el arte que ser subvencionado por las administraciones públicas o, por el contrario, tener su propia industria autosuficiente?

Otras preguntas que se pueden realizar para seguir debatiendo:

¿A quién pertenece el arte?

¿Debe ser exclusivo para mantener su grandeza?

El cuarteto de las «C»

Los alumnos deben estar informados de que *Sonata de amor* pertenece a la serie *Cuarteto de Cuerda* y de que cada libro va a ser protagonizado por una de las componentes de la agrupación.

El docente puede realizar una encuesta: ¿qué chica les resulta más interesante? por lo tanto, ¿qué libro esperan más? Además podemos exponer las características de cada una de las componentes del cuarteto.

Divididos en grupos, según la opción elegida, pueden elaborar una lista con sus razones y exponerlas ante la clase.

La carta de Jean Clezio

Jean Clezio, hijo de Émile, la persona que más cerca estuvo de Glen Glondelier, escribe a Cloe una carta en la que comunica sus vicisitudes con la obra del músico (páginas 139 a 140).

Los lectores deberán escribir una carta de respuesta explicando su decisión en torno a la sonata.

¿Creen que la partitura pertenece a los amantes (Glen y Geneviève) y se debe respetar el último deseo del artista? O, por el contrario, piensan que el mundo debe conocer la existencia de la obra, poder contrastar su grandeza, y además obtener la fama que podría reportar tal descubrimiento.

Valoración de la lectura

Se propondrá a los alumnos que elaboren una ficha del libro que han leído con los datos técnicos: título, autor, número de páginas, colección a la que pertenece, temática, etc. Después, se les invitará a que valoren la lectura y a que den su opinión personal en un pequeño comentario: qué les ha gustado más, qué aspectos no les han gustado en absoluto, si se sienten identificados en algún momento con la protagonista, etc.

Recomendación de lectura:

El amante, de Marguerite Duras

Con las siguientes palabras, Carla anima a su amiga Carmen a la lectura del libro *El amante*, de la escritora Marguerite Duras.

«La tía habla de una tragedia personal como si perteneciera a otra persona... Y el párrafo final es para ponerte a temblar».

Los alumnos pueden seguir el consejo de Carla y leer la novela.

¿Piensan también ellos que el último párrafo es «para ponerte a temblar»?