

Filmoteca Padres y Maestros

Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial, ESO, Bachillerato, F.P., Universidad, Educación Permanente

El último concierto

Silvana Longueira Matos y Carmen Pereira Domínguez
silvana.longueira@usc.es y mcdguez@uvigo.es

«Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo y acabarás lográndolo»
(L. VAN BEETHOVEN)

<http://dx.doi.org/pym.i358.y2014.005>

Ficha técnica

TÍTULO ORIGINAL: A Late Quartet
NACIONALIDAD: USA
DIRECCIÓN: Yaron Zilberman
GUIÓN: Seth Grossman y Yaron Zilberman
PRODUCTORA: RKO Pictures / Concept Entertainment / Unison Films
AÑO: 2012
INTERPRETACIÓN: Philip Seymour Hoffman (Robert Gelbart), Catherine Keener (Juliette Gelbart), Christopher Walken (Peter Mitchell), Mark Ivanir (Daniel Lerner), Imogen Poots (Alexandra Gelbart), Wallace Shawn (Gideon Rosen), Madhur Jaffrey (Dr. Nadir), Liraz Charhi (Pilar), Anne Sofie Von Otter (Miriam Mitchell), Nina Lee (Nina Lee)
MÚSICA: Ludwig van Beethoven, Angelo Badalamenti
FOTOGRAFÍA: Frederick Elmes
GÉNERO: Drama. Música
DURACIÓN: 105 minutos
DISTRIBUCIÓN: Warner Bros. Pictures. International España
WEB OFICIAL: <http://www.alatequartet.com/>

La historia

La película nos muestra la vida de un aclamado cuarteto de cámara clásico de New York de fama internacional, denominado La Fuga que celebra su 25 aniversario, acercándonos al día a día de cada uno de sus componentes, sus emociones y su perfil más humano. Posiblemente en este hecho reside el éxito del filme, hacer hincapié en las personas y no en su rol profesional. El futuro del grupo, forjado en años de amistad y colaboración profesional se pondrá en riesgo cuando a Peter, el violonchelista de la formación, le diagnostican Parkinson, una enfermedad que en poco tiempo pondrá fin a su carrera como intérprete. La noticia provoca incertidumbre y fuertes choques entre los miembros de La Fuga que deja al descubierto emociones, fortalezas, egoísmos y reproches.

Temas

- Competencia
- Enfermedad
- Envejecimiento
- Especialización y excelencia
- Familia (maternidad, paternidad, conciliación)
- Formación y dedicación rigurosa
- Gestión de emociones y afectos
- Miedo al cambio
- Música
- Relaciones interpersonales
- Suicidio y eutanasia

Valores

- Amistad
- Amor
- Colaboración/comunicación
- Compromiso (con el otro; con la música)
- Esfuerzo
- Fidelidad
- Implicación
- Respeto
- Responsabilidad
- Superación
- Tesón
- Valorar lo que se tiene
- Voluntad/disciplina

Antes de ver la película

1. Indagamos sobre las características de la denominada música de cámara. Concretamente, nos enteramos sobre su formación más conocida, el cuarteto de cuerda.
2. Averiguamos sobre la formación de los músicos en nuestro entorno: los conservatorios y las escuelas de música. ¿Qué son las enseñanzas artísticas de régimen especial?
3. Buscamos información sobre la vida de Beethoven, ¿cómo le influyó su familia en su trayectoria musical?, ¿qué problemas le acompañaron durante su vida?
4. ¿Cuántos cuartetos de cuerda escribió Beethoven? ¿Qué tiene de especial el *opus 131*? Escuchamos partes de este cuarteto, ¿qué sentís?, ¿qué os inspira?
5. Reflexionamos sobre la disciplina, responsabilidad, talento, dedicación, tesón, esfuerzo..., que exige la formación musical.
6. Recordamos y comentamos sobre las vidas personales y profesionales de músicos famosos, ¿cómo se han caracterizado?, ¿reflejan en sus obras sus vivencias?
7. Nos informamos sobre la enfermedad de Parkinson o "parálisis agitante", ¿qué consecuencias tiene sobre el organismo?, ¿cuál es su sintomatología y tratamiento?
8. El cuarteto, protagonista de la película que vamos a ver, se denomina La Fuga, esta es una forma musical. Investigamos sobre su estructura básica y los compositores de referencia.
9. Las artes son un recurso para el crecimiento personal y de los grupos humanos. Relacionado con este último ámbito se han desarrollado iniciativas pioneras. Es el caso de la orquesta West-Eastern Divan, una experiencia musical común entre jóvenes de religión hebrea e islámica (<http://www.barenboim-said.org/es/proyectos/orquestaWED/>). Perfiles profesionales como los estudios de trabajo social pueden encontrar en estas experiencias nuevos ámbitos de desarrollo profesional.

SECUENCIAS / ESCENAS

PREGUNTAS

1. UNA SOLA VOZ DISCIPLINADA. LA CUMBRE DEL ÉXITO Y LA IRRUPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

- 1.1 **Un cuarteto de cuerda entra en escena. Silencio expectante, complicidad y concentración. Una serie de escenarios nos acerca a cada personaje. Daniel, Robert, Juliette y Peter, que imparte una clase sobre los cuartetos tardíos de Beethoven, centrándose en el opus 131:** “Tocar tanto tiempo sin pausa, (...). ¿Qué deberíamos hacer, parar o luchar para ajustarnos continuamente el uno al otro hasta el final aunque estemos desafinados?” (3’37”).
- 1.2 **El grupo brinda por sus veinticinco temporadas. En el ensayo, Robert propone asumir riesgos y tocar de memoria. Daniel lo descarta, alegando que las anotaciones en la partitura “representan capas de pensamiento” (6’08”). Arranca la fuga inicial del opus 131, al entrar la voz del celo no consiguen sincronizar el vibrato.**
- 1.3 **Peter acude al médico, tras unas pruebas básicas le informan que su patología puede ser Parkinson.**
- 1.4 **Arranca el segundo movimiento. Robert lleva el desayuno a Juliette, que se muestra desganada y distante.**
- 1.5 **Álex, la hija de Robert y Juliette, está en clase de violín con Daniel, intenta tocar pero no avanza más allá del primer compás.** “No estás preparada para esta pieza. (...) Lee al menos su biografía, intenta entrar en su mente” (13’02”).
- 1.6 **Pilar y Robert corren por el parque. Él explica su papel en el cuarteto:** “Conecto al violín con la viola y el cello, que fluyen juntos por debajo de la superficie”. “Pero, ¿no sientes deseos de interpretar el solo de vez en cuando?” (14’44”) **le dice Pilar.**

- 1.1. Observad la apertura del estuche del violín de Daniel, envuelto en terciopelo, el bien más preciado de un músico; el ritual de estudio; las innumerables anotaciones en la partitura hechas de puño y letra. La voz de Peter nos desvela dos de los grandes ejes vertebrales de la película: el paso del tiempo y la necesidad de sincronía. ¿Qué significado tiene a lo largo de la película la frase de Peter sobre el desajuste tras tocar mucho tiempo juntos?
- 1.2. El grupo basa su trabajo en la confianza. Ante la evidencia de que es Peter quien distorsiona la unidad del grupo, ¿cómo reacciona Juliette?
- 1.3. Ante las pruebas médicas, ¿qué ocurrirá con la psicomotricidad fina y la precisión para tocar? ¿Cómo valoráis la reacción de Peter?
- 1.4. Apreciamos la discrepancia de actitudes.
- 1.5. La búsqueda de la perfección, la batalla diaria de un instrumentista. Daniel ofrece a Alex tres tomos sobre la biografía de Beethoven insistiendo en la formación básica, más allá de la técnica instrumental.
- 1.6. Comprobemos la claridad con la que Robert describe el papel del segundo violín. Pilar lo tienta al cambio.

2. UNA NUEVA SITUACIÓN. LA GESTIÓN DEL CAMBIO

- 2.1 **Peter comunica su enfermedad:** “A mi cerebro se le está agotando la dopamina que regula los movimientos” (16’55”). **Se formula lo inevitable:** “Si la medicación funciona (...) quisiera que el primer concierto de la temporada fuera mi despedida” (17’54”).
- 2.2 **Daniel, Juliette y Robert caminan por la calle. Robert propone que, ante el cambio, él no quiere tocar exclusivamente el segundo violín.**
- 2.3 **Peter, en casa, observa fotos de su dilatada vida profesional, ligada a su vida sentimental. Prepara el pastillero semanal.**
- 2.4 **Alexandra y Robert charlan. Ella se queja de la actitud de su madre ante la enfermedad de Peter y la rigidez de Daniel en las clases.**
- 2.5 **Mientras suena el cuarto movimiento, Juliette camina hacia el puente Bow de Manhattan para encontrarse con Daniel, como años atrás. Juliette, le recuerda su interés por la teoría de Darwin:** “El anciano está enfermo, fuera el anciano” (22’54”). **Acuerdan hablar con Peter y Robert respectivamente.**
- 2.6 **Peter charla con Gideon, otro músico, sobre los beneficios de la experiencia y de su posible sustitución.**
- 2.7 **La cámara abre un plano sobre una sesión de terapia de enfermos de Parkinson. La terapeuta expone:** “Todo se va empequeñeciendo (...) hay que empujar esos límites hacia fuera (...) para poder controlar el Parkinson en lugar de dejar que él nos controle a nosotros” (28’48”).

- 2.1. ¿Cuál es la reacción de Robert, Juliette y Daniel? ¿Cómo es el estado de ánimo de Peter?
- 2.2. Observemos la posición corporal y la reacción de los tres. ¿Cuáles son los motivos de cada uno para comportarse de ese modo?
- 2.3. Centrémonos en la soledad del momento, el encuentro con los recuerdos y la esperanza en el tratamiento.
- 2.4. Analicemos la relación entre padre e hija. ¿Es justa la actitud de Alex ante el malestar de su madre?
- 2.5. ¿Existe correlación entre la ambientación invernal de los exteriores con las emociones de los protagonistas? ¿En qué medida es aplicable la máxima de Darwin a nuestra sociedad respecto a los mayores?
- 2.6. ¿Por qué Peter oculta su enfermedad? Analicemos las aportaciones de la experiencia.
- 2.7. ¿Por qué Peter no participa en los ejercicios? ¿Qué significado tiene la explicación de los principios de la enfermedad?

3. LA EXPLOSIÓN DEL CONFLICTO. LA INDEFENSIÓN ANTE EL CAMBIO

- 3.1 **Primer plano de Alex tocando para Daniel. Mantiene una actitud desafiante.** “Te habrás dado cuenta del trabajo que se necesita para ser una violinista decente (...) y no estás segura de que te valga la pena, de si tienes talento suficiente, de si puedes aguantar la presión” (29’12”) **replica Daniel.**
- 3.2 **El cuarto movimiento nos acompaña hasta una portada de la revista Gramophone protagonizada por La Fuga. Robert, en una grabación dice:** “Desde la primera nota fue como..., lo capté. (...) Que ser parte del grupo requiere ser parte de la unidad” (32’11”).
- 3.3 **Juliette y Robert vuelven a casa, discuten y Robert abandona el taxi.**
- 3.4 **Daniel propone a Peter permanecer en el grupo.** “Y ¿qué pasa con lo de la calidad por encima de todo?” (37’13”), **alega Peter.**
- 3.5 **Robert asiste al espectáculo de Pilar, luego pasará la noche con ella. Juliette, revisa su partitura mientras espera a Robert. Vemos a Peter medicándose e intentando tocar sin éxito. Daniel contacta con la posible sustituta de Peter.**
- 3.6 **Juliette lleva a Robert el desayuno y se disculpa. Al intentar acercarse, él la rechaza. Juliette pregunta a Robert por su violín. Él dice que lo olvidó en un bar.**
- 3.7 **Robert se encuentra con Pilar. Aparece Juliette:** “Has llevado toda esta historia de alternar sillas un poco lejos ¿no?” (44’16”). **Juliette echa a Robert de casa.**

- 3.1. ¿Cómo evoluciona la actitud de Alexandra? ¿Qué significa el gesto de poner en marcha el metrónomo? ¿Está tomando partido en el conflicto abierto en La Fuga?
- 3.2. Reflexionamos sobre el trabajo en grupo y el esfuerzo que supone dejar a un lado los intereses personales a favor del bien común. ¿Es posible generar un grupo de trabajo sin que se entrelacen obligaciones y emociones?
- 3.3. Contemplemos la fuerza de los primeros planos y la oscuridad que envuelve a los personajes.
- 3.4. Analicemos el grado de coherencia en la decisión de Peter.
- 3.5. Observemos las emociones e intereses de los protagonistas, que se suceden de forma paralela e interrelacionada.
- 3.6. Frente al sentimiento de culpa, ¿cómo pensáis que se siente Juliette ante las sospechas que se ciernen sobre Robert? Un músico jamás olvida su instrumento, es una poderosa señal de las condiciones en las que Robert abandonó la casa de Pilar.
- 3.7. ¿Podemos establecer un paralelismo entre los problemas del cuarteto y los de la pareja?

SECUENCIAS / ESCENAS

PREGUNTAS

4. ANTE UN CÚMULO DE REPROCHES MUTUOS

- 4.1 Juliette llega a casa de Peter, llora y le confiesa que no será capaz de seguir en el cuarteto sin él. "Seguir juntos a pesar de la tristeza y no ceder al miedo, a la debilidad y a la desidia. No cometas ese error, sé valiente" (47'12") le aconseja Peter.
- 4.2 Daniel y Alexandra viajan escuchando el opus 131. Ella analiza La Fuga, cada componente y su rol.
- 4.3 Robert y Juliette asisten a una subasta para adquirir un violín para Alexandra. Robert reprocha a Juliette que no haya estado plenamente presente en su relación.
- 4.4 Alex y Daniel en una granja compran crines para los arcos que él fabrica. Ella le besa.
- 4.5 Juliette y Robert no alcanzan la puja final. Ella dice: "No sé si te quiero, no sé si no te quiero. No sé lo que siento..." (57'20").
- 4.6 Vemos a Peter en rehabilitación y a Daniel colocando las crines a un arco, decide visitar a Robert. Le reprocha haber puesto en peligro el cuarteto y su relación. Robert acusa a Daniel de ser demasiado disciplinado: "¡Desata tu pasión!" (1h.01'04").
- 4.7 Juliette viaja en metro. Una niña recita un poema sobre la vejez.
- 4.8 Alex baila en su habitación, recibe a Daniel. Juliette llama al timbre y Daniel sale por la ventana. Julia discute con su hija. Alex la culpa de la situación de pareja de sus padres y recrimina las ausencias en su infancia. La discusión culmina con un bofetón de Juliette a su hija, huye.

- 4.1. Todo se desmorona para Juliette, ¿creéis que lo fácil en esta situación sería dejar que el grupo se disuelva?
- 4.2. ¿Qué opináis del análisis que hace Alex de los personajes: la precisión, la amalgama, la sensibilidad y el corazón?
- 4.3. Analicemos la disparidad entre la forma de expresar el amor, el afecto hacia otro y lo que ese otro espera.
- 4.4. ¿Qué creéis que atrae a Alex de Daniel?
- 4.5. En educación emocional se habla de "emociones mezcladas", ¿es fácil saber lo que uno siente hacia otros? ¿Qué motiva las dudas de Julia?
- 4.6. ¿Daniel se muestra superior? ¿Qué significado puede tener esta conversación en la relación que Daniel comienza con Alex?
- 4.7. ¿Qué pretende, hacer visible el poema?, ¿qué os dice?
- 4.8. ¿Por qué Alex culpa sólo a su madre de la situación de distanciamiento de sus padres y de la desatención en su infancia?

5. EL DESENLACE. LA RECUPERACIÓN DEL ORDEN

- 5.1 Peter pide al alumnado que no se centre en los errores y relata una anécdota: "Casals subrayaba las cosas buenas. Y el resto dejádselo a los imbéciles (...) que juzgan contando los fallos" (12'05").
- 5.2 La medicación de Peter funciona.
- 5.3 El cuarteto vuelve a los ensayos. Mientras trabajan el quinto movimiento la relación entre Alex y Daniel sale a relucir. Robert pega a Daniel y Peter los echa de casa.
- 5.4 Dentro del museo Metropolitano Juliette y Peter se paran ante un autorretrato de Rembrandt. Juliette se ofrece a cuidarlo cuando la medicación ya no funciona.
- 5.5 Alexandra mira en televisión el reportaje sobre el cuarteto cuando decide dejar la relación con Daniel.
- 5.6 Sin música de fondo, Robert afeita su barba ante el espejo. Peter pone una grabación de su esposa, sale a la azotea, mira al vacío y, tras un instante, se retira.
- 5.7 Regresamos al inicio. El cuarteto irrumpe en escena. Tras el comienzo del séptimo tiempo, Peter para de tocar, posa su cello y se despide. Antes de comenzar de nuevo, Daniel cierra la partitura y mira a Robert. Él asiente. Peter llega al patio de butacas. Plano general de la escena intercalado con un primer plano de Peter. Fundido a negro y créditos.

- 5.1. En la búsqueda de la perfección es necesario depurar errores, pero, ¿es fácil centrarse en los puntos débiles empañando las potencialidades? ¿Es posible aprender de nuestros fallos?
- 5.2. La voz de Peter expresa un nuevo estado de ánimo.
- 5.3. ¿Es posible mantener la evolución en un grupo a nivel profesional si las relaciones personales están deterioradas?
- 5.4. Nos fijamos en la fuerza de las imágenes de las pinturas. ¿Qué inspiran los ojos de Rembrandt? Aparece la delicada vinculación entre una persona enferma y su cuidador o cuidadora. La dependencia mutua.
- 5.5. ¿Por qué Alex toma esta decisión en ese momento? Daniel vuelve al trabajo en sus arcos, ¿qué interpretamos?
- 5.6. ¿Qué significado tiene el afeitado de Robert? ¿Sentimos empatía ante el sufrimiento de Peter?
- 5.7. Los sentimientos de Peter, el padecimiento del cuarteto son evidentes, así como los gestos de cariño. ¿Qué simboliza el gesto de tocar con la partitura cerrada? Analizad la expresión de Peter. El volumen de la música decrece cuando la imagen se centra en él. ¿Qué os inspira este final?

Algunas curiosidades de interés

1. Nina Lee es una de las componentes de The Brentano String Quartet, intérprete del *opus 131* en la banda sonora de la película. Asimismo, el personaje de Miriam, la mujer de Peter, ya fallecida, está representado por Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano de reconocimiento internacional.
2. Los arcos de los instrumentos de cuerda son un elemento determinante en la búsqueda del sonido ideal de cada intérprete. Dentro de su construcción, los lutieres prestan enorme atención a las maderas para construir la vara y a las crines de caballo para la cinta.
3. Entre la documentación de Beethoven, tras su muerte, se encontró una carta dirigida a su "Amada Inmortal". No se sabe a quién iba destinada. Una de las hipótesis divulgada por Maynard Solomon en la década de 1970, muy discutida actualmente, es que se dedicó a Antonie Brentano. Los amores y desamores de Beethoven inspiraron varias de sus obras y algunos documentos célebres, (pdf/Beethoven%20-%20Maynard%20Solomon 897).
El cuarteto de cuerda Brentano ha elegido su nombre como un guiño a este misterio sobre la vida de Beethoven.
4. Existe una correlación entre el devenir de la historia del filme y la evolución de los siete movimientos del cuarteto n.º 14, *opus 131*. Es una estructura atípica para un cuarteto. Si no fuera por las anotaciones del autor, desde un punto de vista formal, la obra podría adaptarse a los cuatro tiempos tradicionales.

5. El *opus 131* es uno de los trabajos más complejos de Beethoven y se dice que fue su preferido. Los compositores Schubert y Wagner declararon su fascinación por esta obra. Schubert fue la última música que quiso escuchar antes de su muerte.
6. Uno de los momentos más emocionantes de un concierto es la afinación inicial: el silencio, la concentración y la necesidad de ceder para llegar a la sincronía, genera no sólo el ajuste de las ondas sonoras, sino, y sobre todo, el ajuste del factor humano.
7. En la película se refieren a la selección adecuada de las posiciones de los dedos como digitización. En España usamos habitualmente el término digitación.

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y ACCIÓN EN COMÚN

Reflexionamos sobre las relaciones interpersonales, los vínculos emocionales, la interdependencia, la amistad, el amor, la generación de relaciones y grupos humanos saludables y la importancia de educar la empatía y la gestión emocional.

1. Pensamos sobre las implicaciones de la música en nuestras vidas: cómo afecta a nuestras emociones, sentimientos y relaciones sociales. ¿Podemos considerar la música como una forma de expresión de la amistad?
2. Buscamos información sobre el director de esta película, Yaron Zilberman. Esta es su segunda obra.
3. Analizamos los cuatro caracteres presentes en los personajes que conforman la formación musical y los roles que desempeñan en la misma. Elegimos las secuencias preferidas que los identifican.
4. ¿Qué partes de la película os ha gustado e impactado más? Las exponemos y comentamos.
5. Visionamos de nuevo la escena en la que Peter habla de su relación con Pau Casals. Analizamos el valor de los errores y los fallos en nuestra formación (12'05").
6. La resistencia a sustituir a Peter como chelista, ¿creéis que sólo responde al respeto que sienten Daniel, Juliette y Robert hacia él, o enmascara otros miedos?
7. ¿En qué medida los conflictos y fuerzas que surgen en la trama respecto al cuarteto son extrapolables a otros grupos humanos? La calidad, la excelencia, ¿sólo son tal si se vinculan a puestos o tareas visibles y reconocidas socialmente?
8. Las obras de arte pueden considerarse una forma de expresión de sus autores y/o intérpretes. ¿Sentís que los diferentes personajes dejan entrever su personalidad en su forma de tocar? ¿En qué medida los intérpretes y autores exponen

su intimidad en cada obra? ¿Es posible desarrollar la "interpretación" sin implicaciones emocionales?

9. Con la grabación del cuarteto de Beethoven *opus 131* y la partitura establecemos los paralelismos con el desarrollo de las escenas de la película.
10. ¿Qué valoramos de esta película?, ¿qué hemos aprendido de ella?, ¿qué pensáis de este lema vinculado al filme, "La amistad es la mayor expresión del arte"?
11. Os sugerimos otras muestras cinematográficas: *Amadeus*, M. Forman, USA, 1984; *Shine*, S. Hicks, Australia, 1996; *Callas Forever*, F. Zeffirelli, Italia, 2002; *El pianista*, R. Polanski, Inglaterra, 2002; *Ray*, T. Hackford, USA, 2004; *Copying Beethoven*, A. Holland, USA, 2006; *La vida en rosa*, O. Dahan, Francia, 2007; *El concierto*, R. Mihaileanu, Francia, 2009; *El cuarteto*, D. Hoffman, Inglaterra, 2012. ¿Qué otras películas conocéis de este estilo?

