

Material complementario al Programa

FILOSOFIA

DE LA

NATURALEZA

- Ciclo Medio -

Pensar con la música

Licencia de Creative Commons
Pensar con la Música: Ciclo Medio. Autoría: GrupIREF.
Està sujeto a una licencia de ReconeixementNoComercial-
SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons.

La música está presente en todo el currículum, implícita o explícitamente, porque cumple el papel de ayudarnos a pensar igual que las otras artes. Para decirlo mejor, hemos tomado prestadas unas palabras de Daniel Barenboim¹, uno de los músicos más significativos hoy en día, tanto en el terreno musical como en el político:

“La educación del oído es quizás mucho más importante de lo que nos podemos imaginar, no tan solo para el desarrollo de cada individuo, sino para el funcionamiento de la sociedad, y, por lo tanto, también de los gobiernos. El talento y la comprensión musical, así como también la inteligencia auditiva, son áreas que están muy alejadas del resto de la vida humana, relegadas o bien a una función de entretenimiento o bien a los reinos esotéricos de un arte elitista. La capacidad para sentir varias voces en una sola, comprendiendo las afirmaciones de cada una; la capacidad para recordar un tema que ya ha hecho su entrada después de un largo proceso de transformación y que vuelve a aparecer de repente bajo una luz del todo diferente [aquí el autor se refiere a la forma sonata]; la habilidad auditiva para reconocer las variaciones geométricas del tema de una fuga, son calidades que refuerzan la comprensión. Quizás el efecto acumulativo de estas habilidades podría formar seres humanos más aptos para escuchar y comprender varios puntos de vista a la vez, más capaces de juzgar su propio lugar en la sociedad y en la historia, con más capacidad para percibir los puntos en común entre las personas, y no las diferencias.”

Nosotros también creemos, como Barenboim, que la educación del oído, la experiencia musical profunda y compartida, puede hacernos personas mejores y, por extensión, puede ayudar a hacer sociedades mejores. Esta es la percepción que tenemos de la música: nos enseña valores, nos ayuda a comprender las relaciones humanas y nos hace la vida agradable.

Cómo dice en una entrevista a la Vanguardia: “Lo que intento explicarle es que miles de cosas que hay que aprender sobre el mundo se pueden entender a través de la música. Por eso, el hecho de que haya tan poca educación musical es un gran problema. Hay intelectuales, profesores, filósofos, literatos, abogados, médicos... gente que trabaja con el cerebro y que no tienen la mínima relación con la música. Esto es una gran carencia. Hay que devolver su posición a la música. Estoy convencido que la música es una necesidad humana que estamos coartando. Yo creo que he entendido muchas cosas sobre el mundo y sobre el ser humano a través de la música. Creo que existe una ley que integra nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos, estados físicos y, fuera de nosotros, nos integra con el resto de la gente. Si ignoramos esta ley, aparecen los conflictos y desacuerdos. No hay nada que sea independiente, esto también se aprende de la música.”

Finalmente, nos quedamos con las palabras del violinista y director de orquesta, Yehudi Menuhin: “La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres. Hacer música no es solo tocar o cantar, es también escuchar. Aprendiendo desde su edad más tierna a escuchar el otro, el niño descubre el qué es la pertenecer, como el aire, el agua y la leche, puesto que a nuestros ojos forma parte de los Derechos Humanos. Representa

---

¹Daniel Barenboim. *El so de la vida*. Editorial 62, Barcelona, 2008.

una fuerza desconocida en la sociedad, capaz de hacer mover las cosas."

Aspectos que hacen que la propuesta musical tenga interés:

- La música ayuda a cohesionar el grupo y a dotarlo de elementos emotivos colectivos. Compartir una misma música es una manera de hacer piña, de sentirse participando de un hecho común. Tiene un valor añadido a las maneras individuales y privadas de escuchar música hoy.
- La música es inspiradora y así lo reconocen poetas, novelistas o pintores. Hay una estrecha relación entre las palabras y el habla y la música, por eso pensamos que hacer atentos a los niños a la hora de escuchar una melodía los tiene que ayudar también a estar atentos a un poema, a una intervención, etc.
- El carácter abstracto del lenguaje musical permite todo tipo de asociaciones y simbolismos. No hay verdad o mentira, sino aproximaciones e interpretaciones.
- La música, para ser un arte no representativo, puede hacer aflorar mejor que ningún otro arte, la capacidad de transformación simbólica de la mente humana.

Qué aspectos favorece el trabajo con la música dentro del proyecto Filosofía 3/18?

- En general, incide en la mejora de los niveles de atención y en la concentración.
- Educa el oído, lo cual contribuye a la comprensión del mundo que nos rodea.
- Enriquece la memoria musical al interiorizar y reproducir temas y ritmos musicales.
- Potencia y estimula la inteligencia, haciendo conscientes los elementos que disponen en el análisis y la comprensión del lenguaje musical.
- Desvela las sensaciones más íntimas, que son personales e indescriptibles como la mayoría de los sentimientos profundos.
- Muestra una nueva forma de expresión individual y colectiva. Desarrolla la creatividad como respuesta a los elementos imaginativos que se ponen en práctica.
- Amplía el bagaje cultural con el conocimiento de autores, obras, estilos, épocas, intérpretes...
- Da a conocer, por su valor, maneras de expresión nuevas, especialmente en la propuesta que presentamos, formada casi exclusivamente por música clásica.
- Permite la interrelación con hechos sociales y colectivos. La práctica musical incide en las actitudes, los hábitos y las capacidades de relación, participación y socialización.
- Desvela el sentido crítico y estético.

Estamos cercados de música y, hay que recordarlo, las orejas no se pueden cerrar

como la nariz o la boca. Estamos expuestos a todo tipo de músicas casi a todas horas: en la calle, en los metros o autobuses o trenes, en las salas de espera, etc.

Pero, tenemos que distinguir la música que oímos y la música que escuchamos. Elegimos un perfume o una colonia para “vestirnos” y un ambientador o un desodorante para eliminar aquellos olores no deseados. Con la música pasa lo mismo, podemos hablar de una música ambiental, de fondo, que puede ser útil para crear un ambiente relajado, una atmósfera cálida, etc., pero lo que aquí proponemos es una música para escuchar, no meramente decorativa.

Criterios en la elección de la música:

- **Clásica.** Por muchas razones: por la calidad, para crear el gusto, por su universalidad. En algunos casos nos hemos permitido de usar como clásica alguna música de películas que en poco tiempo han acontecido paradigmáticas.

- **Piezas con fuerza y digestivas.** Dentro del panorama de la música clásica hemos elegido piezas o fragmentos adecuados en unas orejas que se inician. Hay un crescendo desde los más pequeños a los más grandes. Con esto no queremos decir que haya música de grandes o pequeños, de ignorantes o iniciados. Simplemente que la elige coincida con la capacidad de asimilación de los niños.

- **Variada.** Por estilos, autores y obras creemos que el conjunto de músicas es un buen escaparate de la música clásica. Si nuestros niños y jóvenes pasan por estas audiciones con cierta cura y profundidad, podemos asegurar un panorama bastante rico y digno de la música occidental.

El uso de la música en el Proyecto Filosofía 3/18 tiene tres espacios:

1. **A la inicio de la sesión de filosofía,** los/las maestros pueden utilizar una melodía que se irá repitiendo al inicio de cada sesión semanal. El objetivo es identificar la melodía con el inicio de la sesión de grupo, pero también crear un ambiente relajado y tranquilo para ayudar a aflorar la comunidad de investigación.

2. **Dentro de la propia sesión de filosofía** y como estímulo principal para crear pensamientos y sentimientos. Esta es la parte sustantiva, donde la música -como una lectura, un poema o un cuadro- es protagonista y complementa el texto, introduciendo o cerrando aspectos tratados en las sesiones. A continuación, y a partir de la propuesta, sugerimos ejercicios y actividades que se pueden hacer desde las distintas piezas.

3. **Al final de las sesiones** y como método de evaluación figuroanalógica del trabajo hecho. Con la presentación de tres o cuatro fragmentos muy diferenciados entre ellos, niños o jóvenes seleccionan uno para evaluar algún aspecto de la sesión.

¿Cómo preparar una audición musical?

A pesar de que podemos encontrar muchas “recetas” sobre audiciones, he aquí algunas ideas:

- Una obra musical tiene que estar preparada y presentada con la intención de cubrir algún aspecto que ligue con el diálogo, el texto, los personajes de la novela, la

acción... Si le damos contexto, los niños y niñas tienen donde cogerse y no se encuentran tanto en la intemperie.

- La motivación puede venir de muchas direcciones: movimiento (el ritmo del caballo de la "Pareja a caballo" de Kandinsky a *Jugar a pensar*), cuento (cualquiera de los cuentos incorporados a los programas), danza (al final del *Pèbili*), reto de observación auditiva (la conversación de los dos gatos de *Kio y Gus*), conocimiento de un detalle histórico o vivencial, descubrimiento de los instrumentos que interpretarán un motivo conocido, acompañamiento rítmico o melódico, ...
- Cualquier referencia gráfica, corporal, lúdica, expresiva, plástica... ayuda a captar la atención en la escucha. Nuestro alumnado, sea cual sea su edad, necesita, como los adultos, referencias que capten la atención. A medida que la capacidad de escucha crece con la edad, decrecen las dependencias externas musicales.
- Cuanto más música escuchamos, más disfrutaremos y más nos aficionamos. Hacen falta, pues, una montón de horas de escucha atenta. El tiempo de la escucha puede ser progresivo, empezar por poco rato e ir aumentando.
- Es importante acostumbrar a nuestro alumnado a escuchar música por el gozo de escuchar; pero, no tenemos que olvidar que hay que dar a los niños los ejemplos de la mejor música.
- Es también importante procurar que los oyentes hablen, que expliquen qué les ha sugerido aquello que han escuchado. Hay que dejar espacio a las opiniones y sensaciones para conocer mejor las personas y los efectos que les produce la música.

En parvulario la escucha puede ir acompañada de movimientos espontáneos. A menudo en los pequeños la respuesta a la escucha de la música es gestual. La música, el ritmo y el movimiento tienen que considerarse juntos en los primeros años del desarrollo infantil. Son una fuente de energía que incide en el organismo, lo hacen mover y lo estimulan a la acción. Es una respuesta activa que se produce de forma más o menos organizada. Se puede ayudar a orquestar en forma de balanceo del cuerpo, movimiento de las manos y brazos, ... Sincronizar el ritmo del cuerpo con la música ayuda a desarrollar el control motriz y la coordinación sensoriomotora incorpora la orden a los movimientos en el tiempo.

Las piezas de las audiciones citadas están recogidas, programa por programa, en listas de Spotify oportunamente indicadas y enlazadas en este documento

Buscad el logo y clicadlo

Referencias:

Enlace a la lista de reproducción

Información variada sobre la audición y el compositor

Enlace a YouTube (siempre que sea posible)

Actividades

La estructura de presentación del material será la siguiente:

- 1) Información sobre la audición y el compositor**
- 2) El enlace de la audición a Youtube**
- 3) Propuestas de actividades, ejercicios y planes de diálogo**

No hace falta decir que la información sobre el compositor y sobre la pieza son para el profesorado. No hay que transmitirla a los niños, pero puede servir para dar pistas al alumnado a la hora de escuchar la audición.

Tenéis que tener en cuenta que muchas veces se proponen varias audiciones para una misma actividad, en estos casos, la actividad aparece al final de la última audición.

* * *

Kio y Gus es la historia de un verano que en Kio y la Gus pasan plegados. Kio es a la granja de sus abuelos y a la granja vecina vive la Gus, que es una niña de su edad pero ciega.

Ella será quien, a pesar de su discapacidad, mostrará las grandezas de la vida rural a Kio, que, todo y vidente, está poco avezado en la vida del campo.

La historia, que transcurre entre las distintas relaciones familiares y los descubrimientos del mundo exterior (el paisaje, los animales, etc.), es una gran excusa para mostrar dos talentos diferentes.

El relato consiste en conversaciones sobre lenguaje, las ideas, los animales, la gente y las cosas. Kio y Gus se admiran del contraste entre las creencias y la realidad, entre el miedo y el coraje, el que decimos y el que basura, la verdad y la belleza. Los personajes se interesan por los conceptos de espacio y tiempo y por las relaciones entre lenguaje y mundo.

Las propuestas musicales que se hacen a continuación pretenden ir enjarjes a los varios Planes de discusión que se hacen a los alumnos. Muchos de ellos apoyan al descubrimiento de conceptos relacionados con los sentidos o a la profundización de conceptos que ya se tienen.

La presentación de todas las propuestas está referenciada con el capítulo donde se encuentra y con la idea que se trabaja.

Hacer click sobre este logo para acceder a la música para *KIO Y AGUS*

Capítulo 1. Episodio 1. Idea 2: Gatos

Audición 01: G. Rossini. "Duetto buffo di due gatti" o Dueto cómico de dos gatos.

Gioacchino Rossini (1792 - 1868) fue un compositor italiano, considerado una de las figuras de la ópera del siglo XIX. Compuso la primera ópera en la edad de catorce años, pero después, en la cumbre de su popularidad y crédito, abandonó la composición y vivió una jubilación tranquila en el campo parisiense.

El cisne de Pesaro - como fue conocido Rossini - va nèixer tres meses después de la muerte de Mozart e imprimió al melodrama un estilo que hizo época y que influyó en gran medida en los operistas posteriores. Dejó más de treinta óperas de todos los géneros, desde la farsa a la comedia, pasando por la tragedia y la ópera *seria*.

Se piensa que el **Dúo cómico de dos gatos** es una composición que pertenece a Giacomo Rossini. A pesar de que no se sabe con certeza, usualmente se le atribuye a él, a pesar de que se piensa que en realidad la compuso el compositor inglés Robert Lucas de Pearsall, bajo el pseudónimo de "G. Berthold". La leyenda explica que Rossini la compuso en honor de un par de gatos que todas las mañanas iban a visitarlo en su casa de Padua.

Un dúo es una composición musical hecha porque sea cantada o tocada por dos instrumentos. En este caso, está pensada para ser cantada por dos sopranos acompañadas de un piano; la letra solo imita el "miau" de dos gatas. Las sopranos sueñan las cantantes con la voz de ópera femenina más aguda.

Muchos músicos famosos se han inspirado en los maullidos de los gatos para hacer sus grandes sinfonías: Domenico Scarlatti compuso la Fuga del Gato; Maurice Ravel escribió un dúo entre gatos en su breve fantasía lírica *L'enfant et els sortilèges*. Algunos gatos fueron personajes de ballets como el de los dos de La Bella Durmiente de Chaikovski.

Plan de diálogo: Escuchamos y representamos un dueto de gatos

A Rita, la gata de en Kio, le gustaría sentir este dúo: "Duetto buffo di due gatti". Primero escucharemos (**Habilidad de investigación: Observar**) los dos gatos que tienen este tipo de conversación. A continuación, proponemos diferentes actividades.

Pediremos dos niños/as que quieran representar (**Habilidades de traducción: Traducir del lenguaje musical a la mímica; Improvisar**) el dúo ante todos. Se tendría que escuchar una primera vez y representar a la segunda vez. También se los puede pedir que escriban (**Habilidades de traducción: Explicar: narrar y describir**) el diálogo individualmente y desprendido compararlos (**Habilidad de conceptualización: Comparar**).

A continuación, comentar en grupo con ayuda de estas preguntas:

- Qué pasa entre los dos gatos?
- Qué sentimientos crees que tienen?
- Qué era el diálogo que llevaban?
- Os ha resultado difícil interpretar estos fragmentos solo con la entonación que daban las sopranos?
- Podríais inventar y representar un "diálogo" entre dos perros/as o algún otro animal- para que el resto del grupo tenga que interpretar de qué va.
- Os gusta la ópera? ¿Habéis ido algún día a sentir una ópera? ¿Recordáis cuál?

Capítulo 1. Episodio 1. Idea 6: Jugar

Audición 02: F. Schubert. *Kindermarsch* o *Marxa para niños*.

"Como músico, Schubert vino al mundo en el momento justo". Estas palabras son del musicólogo Alfred Einstein, grande estudioso de la obra del compositor vienés.

Franz Schubert (1797-1828), en efecto, supo comprender y asimilar la herencia de Beethoven y transmitirla a los compositores que lo siguieron, enriquecida por su personal aportación; pero, al mismo tiempo, supo restablecer los lazos con el pasado, con la tradición de Haydn y Mozart, que parecían comprometidos en los primeros años del siglo XIX. Por el suyo respecto a las formas musicales, Schubert es un clásico, pero la novedad de su lenguaje y el carácter de su música hacen de él un romántico.

Audición 03 : G. Bizet. *Jeux d'enfants (Juego de niños)*. La peonza : Impromptu.

Georges Bizet (1838 - 1875) fue un compositor francés, que pertenece al periodo romántico. La obra más conocida de Bizet es la ópera Carmen, pero Bizet no tuvo ocasión de disfrutar del éxito de esta obra, puesto que pocos meses después del debut de la ópera murió en la temprana edad de 37 años.

Parece ser que a los 35 años tuvo nostalgia al recordar los juegos de su infancia. Aquellos recuerdos fueron la excusa perfecta para componer una colección de pequeñas piezas para piano a cuatro manos, **Jeux de enfants**, que ya es imprescindible en la educación musical de cualquier alumno de piano. Bizet no pasó por alto que, jouer significa jugar pero también, tocar un instrumento. Según parece, le gustaba creer que la música es un juego y funciona como tal: reglas, estructuras... Esta composición de aspecto ágil e inocente está considerada una de las obras maestras del piano a cuatro manos.

Audición 04: C. Debussy. *Children's corner Suite: Golliwogg's CakeWalk*.

Achille-Claude Debussy (1862 - 1918) fue un compositor francés, considerado uno de los principales compositores del siglo XX. Admirador, en un principio, de la obra de Wagner, rompió con la corriente romántica del siglo XIX, adhiriéndose al Impresionismo. Aun así, siempre rehusó encasillarse en un molde preestablecido y siempre fue en busca de una libertad estilística absoluta.

El **cake-walk** era una danza propia de los esclavos negros de los Estados Unidos, que parodiaba las danzas de salón de sus amos. Se encuentran presentes algunas características que posteriormente se usan en el ragtime, como por ejemplo el uso de la síncopa.

Audición 05: A. Liadov. *Music box*.

Anatoli Liadov (1855 - 1914), fue un compositor, maestro y director de orquesta ruso. Compuso un gran número de pequeñas piezas para piano, de las cuales su **Musical Snuffbox** o **Music Box**, de 1893, es quizás la más famosa. Como muchos de sus contemporáneos, Liadov también se dedicó a poner música a temas rusos.

Plan de diálogo: Jugamos escuchando música

Los cuatro fragmentos que os hemos propuesto fueron creados por los compositores pensando en sus hijos, en sus sobrinos,... en los niños y sus juegos.

- En qué juego o juguete os hace pensar cada una de estas piezas? (**Habilidad de razonamiento**: Razonar analógicamente)

AUDICIÓN	JUEGO O JUGUETE
1. Kindermarsch. Schubert	
2. Jeux d'enfants. Impromptu. Bizet	
3. Golliwogg's cake-walk. Debussy	
4. Music box. Liadov	

- Con un grado de dificultad más bajo, podeis proponer las opciones y que tengan que ligarlas:

AUDICIÓN	JUEGO O JUGUETE
1. Kindermarsch. Schubert	El movimiento de una peonza
2. Jeux d'enfants. Impromptu. Bizet	Una bailarina dentro de una cajita de música
3. Golliwogg's cake-walk. Debussy	Un baile de títeres
4. Music box. Liadov	Soldaditos marchando y marcando paso

Capítulo 2. Episodio 2. Idea 3: Comparar los sentidos

Información para las audiciones 06 a 10

Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue un director y compositor francés de música académica. Músico muy dotado —fue un virtuoso pianista y también un excelente improvisador al órgano—, despertado la curiosidad por todo, escritor, caricaturista, gran viajero.

El **Carnaval de los animales** es una suite musical en 14 movimientos. Tiene una duración de entre 22 y 30 minutos. Muchos fragmentos son un retrato humorístico de las composiciones de algunos compositores amigos suyos. La intención de Saint-Saëns era componer una obra para divertirse y divertir sus amigos durante los días de carnaval del año 1886. Prohibió que se interpretara en público mientras él vivió. El compositor planeó la obra como una broma por un día de carnaval, así que aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más.

El **Carnaval de los animales** es una suite musical en 14 movimientos. Tiene una duración de entre 22 y 30 minutos. Muchos fragmentos son un retrato humorístico de las composiciones de algunos compositores amigos suyos. La intención de Saint-Saëns era componer una obra para divertirse y divertir sus amigos durante los días de carnaval del año 1886. Prohibió que se interpretara en público mientras él vivió. El compositor planeó la obra como una broma por un día de carnaval, así que aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más.

Audición 06: C. Saint-Saëns. Carnaval de los animales. El cisne.

El cisne: Violoncel i dos pianos: Aquesta és l'única part d'aquesta obra que es va editar en vida de Saint-Saëns. La suavitat i gentilesa del violoncel pot fer-nos imaginar un cisne lliscant per les aigües d'un llac.

Audición 07: C. Saint-Saëns. Carnaval de los animales. El elefante.

El elefante: Dos pianos y un contrabajo: De nuevo los pianos hacen el acompañamiento, pero ahora el instrumento que lleva la melodía es el contrabajo. Como la música es tan grave y pelmaza, fácilmente podemos imaginar los movimientos del elefante. En esta

pieza el compositor cita una parte de la ópera La condenación de Fausto, de Hèctor Berlioz.

Audición 08: N. Rimsky-Korsakov. El vuelo del moscardón.

Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908) fue un compositor ruso y profesor de música clásica, pero sobre todo era un maestro de la orquestación. Fue guía de muchos compositores de la época, así como el jefe del conocido grupo de los Cinco (él junto con Balakirev, Borodin, Cui y Músorgski). Entre sus composiciones destaca Sheherazade. Pero otra pieza mucho y muy conocida es la que os proponemos aquí.

El vuelo del moscardón es un interludio orquestal que pertenece a la primera escena del acto tercero de la ópera El cuento del zar Saltan, basada en un poema de Aleksandr Pushkin. Es un claro exponente del cromatismo musical. Es una obra de ejecución rápida y difícil de interpretar por la cantidad de notas que tiene.

Audición 09: A. Khachaturian. Balet Gayaneh: Danza del sable.

Aram Ilich Khachaturian (1903 - 1978), fue un compositor soviético de origen armenio. Frecuentemente, en textos españoles se lo cita con su apellido transcrito a la manera sajona, Khachaturian, o francesa, Khatchatourian. Fue el autor del himno nacional de la Armenia soviética. Fue el primer compositor que integró la música moderna y el ballet clásico. Estaba convencido que el público tenía que sentir las mismas emociones y sensaciones que los bailarines trataban de transmitir.

Su temperamento y su talento musical se ponen de manifiesto en obras tan célebres como el ballet "Espartaco", el "Poema a Stalin" y "Gayaneh" (1942), en esta incluye la famosa **Danza del Sable** (utilizada por Billy Wilder a su película Uno, dos, tres). Otras composiciones de Khachaturian también han entrado dentro de la historia del cine, comara el suyo Adagio -canción tranquila, de cuna-, que fue utilizada tanto por Stanley Kubrik a 2001, una Odisea en el espacio como por James Horner a Juegos de patriotas, Clear and presente danger y Ajenos.

La danza del sable pertenece al ballet Gayaneh, una historia sobre el amor de una mujer armenia que entra en conflicto con sus pensamientos políticos. Al final del ballet, muy patriótico, se celebra la unión existente entre todos los pueblos que conforman la Unión Soviética... Al segundo acto hay una suite de danzas, donde aparece la Danza del sable, como ejemplo armenio.

Audición 10: F. Chopin. Nocturn nº 21 en Do menor.

Frédéric-François Chopin (1810 – 1849) es generalmente considerado como el más grande de los compositores polacos y entre los más grandes compositores de piano de todos los tiempos. Compuso casi exclusivamente para piano. Originalmente, su nombre era Fryderyk Franciszek Chopin y solo adoptó la forma francesa, Frédéric-François, cuando dejó Polonia y fue a París en la edad de 20 años, de donde no volvió nunca. La obra de Chopin representa el Romanticismo en su estado más puro. Se lo denominaba el Poeta del piano.

El **nocturno** es una pieza de música vocal o instrumental, de melodía dulce y estructura libre. La denominación "nocturno" se le daba, en una primera instancia, en el siglo XVIII, a una pieza tocada a momentos, generalmente en fiestas por la noche y después dejadas de banda. Por esta época, estas piezas no eran necesariamente inspiradoras o evocadoras de la noche, pero habían sido escritas para que se tocaran por la noche, como pasa con las serenatas.

En su forma más común (justo, es decir, como una pieza de un solo movimiento, generalmente escrita para un solo de piano), el género fue cultivado principalmente en el siglo XIX. Los primeros nocturnos escritos con este nombre fueron compuestos por John Field, el padre del nocturno romántico. Sin embargo, el más famoso exponente de esta música fue Frédéric Chopin, que escribió 21.

Plan de diálogo: Esta música es como...

El Manual "Admirando el mundo" nos propone de hacer ejercicios de comparación: "Escuchar una canción de cuna es como tener un sueño bonito".

De la misma forma que se hace esto, escucharemos tres piezas musicales (06, 07 y 08) y trabajaremos haciendo comparaciones (**Habilidad de conceptualización:** Comparar)

Cada audición lleva el título y, por lo tanto, evoca un animal. Los decimos esto y los proponemos que escuchen y piensen en qué animal o tipo de animal los hace pensar (**Habilidad de razonamiento:** Razonar analógicamente). No se trata de acertar la adivinanza, pero si de acercarse, justificando las respuestas (Habilidad de razonamiento: Buscar y dar razones):

- Esta música (audición 06) es como sentir... (animal)
- Esta música (audición 07) es como sentir... (animal)
- Esta música (audición 08) es como sentir... (animal)

La otra opción, si encontráis que el anterior se demasiado difícil, se dar estas ayudas:

1. La audición .... es cómo .....sentir las abejas o los mosquitos en verano cuando te molestan todo el rato.
2. La audición .... es cómo .....ver el movimiento majestuoso que hace el cisne cuando nada por el lago.
3. La audición .... es como..... notar un elefante que estar andado cerca nuestro. (**Habilidad de razonamiento:** Razonar analógicamente)

Como ya estarán habituados a este ejercicio de comparar, podemos proponer un grado más de complejidad, utilizando las audiciones 09 y 10 y abriéndolos a cualquier posibilidad:

1. La audición 09 es cómo ...
2. La audición 10 es cómo ... (**Habilidad de Razonamiento**: Razonar analógicamente)

O bien, si lo encuentran muy difícil, podéis dar estos dos ejemplos y que, a partir de aquí, puedan hacer otras comparaciones:

1. La audición 09 es cómo ... estar en medio de una batalla.
2. La audición 10 es cómo ... estar a punto de dormir mimado por las nubes. (**Habilidad de razonamiento**: Razonar analógicamente).

Capítulo 2. Episodio 4. Idea 2: De dónde viene la miel

Información para las audiciones 11 i 12:

Eric Alfred Leslie Satie (1866 - 1925), compositor y pianista francés. Después de haber convivido con las vanguardias de su época, su obra resulta

todavía hoy tan extravagante como su vida. De conductas transgresoras, de carácter insoportable e intransigente, con ideas absurdas y ocurrencias en ocasiones irritantes e incluso paranoicas, se presentaba a sí mismo como "gimnopedista" y como "fonometrògraf" (quienes medida y escribe los sonidos), prefiriendo definirse más así que no como "músico". Fue una de las primeras personas a aparecer en el cine, el 1924, en la película "Entreacto" de René Clair. Es conocido como Erik Satie (cambió, desde su primera composición, el 1884, la 'c' final de su nombre por una 'k').

Audición 11: E. Satie. Gymnopédie nº1 (con trompa)

Las **Gymnopédies**, publicadas en París a partir de 1888, son tres composiciones para piano que compuso a los 23 años. Las Gymnopédies están inspiradas en la poesía de J.P. Contamino de Latour (1867-1926), quien, a su poema "The Ancient", usa la palabra "gymnopédie".

La palabra Gymnopédie daba nombre a una festividad religiosa celebrada a Esparta, julio-agosto, en honor de Leto y de sus hijos, Apolo, Phytis y Artemisa. Estas festividades consistían esencialmente en bailes y ejercicios ejecutados por los jóvenes espartanos, alrededor de estatuas, situadas en un lugar del ágora denominado khoròs, que representan los dioses en cuestión,. Eran bailes que imitaban los ejercicios de la palestra, completamente desnudos, ante los otros lacedemonios, los extranjeros y los ilotes. Los solteros de más de 30 años eran, en cambio, excluidos de la asistencia.

Audición 12: E. Satie. Gymnopédie nº1 (con piano)

Las **Gymnopédies** son piezas ligeras pero atípicas que desafían deliberadamente numerosas reglas de la música clásica y, incluso, de la contemporánea. Este rechazo desvergonzado por las convenciones es aun así poco perceptible para el oyente, puesto que la música es portada por una fuerte carga emocional y por la elegancia de la narración.

Satie utiliza el término "música de mobiliario", al que ahora conocemos como música ambiental o funcional, música por no ser escuchada, para referirse a algunas de sus piezas, el que implica que podrían ser utilizadas como música de fondo.

Plan de diálogo: La misma melodía..... suena diferente

Hemos estado trabajando la distinción entre quien hace la miel y quien la transporta. Quién lo transporta no tiene que ser necesariamente quien hace aquel producto. Con la música pasa el mismo, el compositor y autor de una obra musical es quien piensa en el motivo de la música y escribe la partitura. El intérprete es quien toca el instrumento, de forma que un mismo fragmento musical puede estar interpretado por personas diferentes y, incluso, tocado por instrumentos diferentes. La composición es "transportada" a nuestros oídos de una forma diferente: con una trompa a la primera y con un piano a la segunda. Escuchamos ahora la misma pieza, interpretada por instrumentos diferentes: Audición 11. Gymnopédie (con trompa) Satie. Audición 12. Gymnopédie (con piano) Satie.

El objetivo es que los niños y niñas vean las diferencias cuando una melodía es interpretada por dos instrumentos diferentes: qué encuentran, qué parecidos hay, qué diferencias, cuál les gusta más, cuál creen que es más adecuada por Kio y Gus, etc? (Habilidad de conceptualización: Establecer parecidos y diferencias).

Capítulo 3. Episodio 1. Idea 2: Venir sueño

Audición 13: J. Brahms. Canción de cuna.

Johannes Brahms (1833 - 1897) fue un compositor alemán de música clásica, uno de los más representativos del Romanticismo. Brahms es una figura prominente de la música del siglo XIX, quizás el último gran compositor clásico. Su obra ha demostrado ser conmovedora y muy influyente en el posterior desarrollo de la música. Compuso obras maestras en todos los géneros, excepto en ópera.

Una **canción de cuna** es una canción suave destinada a hacer dormir un niño. El hecho de cantar una melodía mientras se columpia un niño, para que se relaje y se duerma plácidamente, es una costumbre muy arraigada a, prácticamente, todas las culturas y en todas las épocas, como lo demuestran la gran cantidad de canciones de cuna existentes en todo el mundo.

Canción de cuna

Buenas noches, buenas noches, de rosas cubierto, de randas guarnido; reposa al lletet. matinet sí dios quiere, mañana te despertarás. matinet sí dios quiere, mañana te despertarás.

Buenas noches, buenas noches, bellos ángeles, todos blancos, mañana te mostrarán; el árbol de Navidad. duerme niño uno su liso, sueña al paraíso. duerme niño uno su liso, sueña al paraíso.

Audición 14: G. Faure. Berceuse Dolly.

Gabriel Fauré (1845 –1924) fue un compositor francés. Alumno de Saint- (compositor del Carnaval de los Animales), ejerció como organista en la iglesia de Madeleine a París. Después fue profesor de composición al Conservatorio de París y, más tarde, asumió la dirección de este centro (entre 1905 y 1920). Junto con Debussy, se lo considera uno de los más grandes compositores franceses de principios del siglo XX.

Una barcarola (del francés y también italiano **barcarola, barcarole**) es una canción folclórica cantada por los gondoleros venecianos, pero también una obra musical escrita en aquel estilo.

Plan de diálogo: Canciones de cuna

Las canciones de cuna son piezas musicales, pensadas para ser cantadas a niños y niñas antes de dormir. La idea es que, siente cantadas por una voz familiar y dulce, invitará el niño o niña a dormir.

Las canciones de cuna son conocidas como lullaby y también berceuse. Su origen se encuentra en Inglaterra alrededor del año 1300. Hay muchos compositores que han hecho canciones de cuna y aquí os proponemos escuchar- ne dos de las más conocidas:

Audición 13: Canción de cuna. Brahms Audició 14: Berceuse Dolly. Faure

- Os acordáis de qué canciones os cantaban a vosotros para ir a dormir?

¿Las podéis cantar?

- De estas dos canciones, ¿cuál creéis que os daría sueño?

- ¿Por qué creéis que las canciones de cuna, dan sueño?

- Qué canción o qué tipo de música creéis que no os daría sueño?

¿Por qué?

- Escucháis música para dormiros?

- Os ha pasado alguna vez que no podíais dormir? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hicisteis para dormiros?

- ¿Cómo es que nos viene el sueño?

Audición 14: G. Faure. Berceuse Dolly.

Capítulo 3. Episodio 1. Idea 6: El agua

Información para las audiciones 15 i 16:

Audición 15: M. Ravel. *Gaspard de la nuit*: 1r movimiento: Ondine.

Joseph Maurice Ravel, (1875 -1937), compositor francés del siglo XX. Fue discípulo de Gabriel Fauré. Su obra, con un estilo neoclásico audaz, es el fruto de una herencia compleja y de investigaciones musicales que revolucionaron la música por piano y por orquesta.
Audición 15 : M. Ravel. *Gaspard de la nuit*: 1.º movimiento: Ondine.

Gaspard de la nuit está basada en tres poemas de la obra del mismo nombre, escrita por **Aloysius Bertrand** (1807-1841). Se considera que *Gaspard de la nuit* es una de las piezas más difíciles del repertorio para piano.

Los tres movimientos de *Gaspard de la nuit* se basan en los poemas *Ondine*, *Li gibet* (La horca) y *Scarbo*, de Bertrand. El movimiento que os proponemos es *Ondine*, basado en el poema sobre una ninfa que intenta atraer los hombres al fondo del lago donde vivo.

Audición 16: M. Ravel. *Juegos de agua*.

Jeux de eau (Juegos de agua) es una obra por piano datada al 1901 y dedicada a su maestro, Gabriel Fauré. Con esta pieza se afianza la personalidad musical de Ravel, el cual siguió un camino independiente, entre la riqueza de las vanguardias musicales de la época.

El título a menudo se traduce como "Juegos de agua" o "Fuentes". La obra, un virtuoso poema tonal, fue inspirada Franz Liszt (en sus *Jeux de eau* en la Vila de Este), y tal como él mismo explicó, en el ruido del agua y los sonidos musicales que sugieren el deslizarse de las aguas, los saltos de agua, los riachuelos, etc.

Esta obra es considerada uno de los primeros ejemplos de "el impresionismo musical" dentro de las composiciones de Ravel.

Plan de diálogo: Escuchamos el agua

Hay muchos compositores musicales que han querido imitar, con instrumentos, el sonido del agua o bien se han inspirado en el agua para hacer sus composiciones.

Maurice Ravel fue un compositor que sabía mucho de tocar el piano y con este instrumento hizo sus mejores composiciones. Escucharemos dos piezas suyas relacionadas con el agua.

La primera que escucharemos se llama *Ondine*. *Ondine* es un cuento sobre la ninfa del agua, que canta para seducir y convencer a los bañistas para que visiten su reino misterioso y profundo del fondo del lago en el triángulo que hace el agua, el fuego y la tierra.

La segunda pieza se llama Juegos de Agua. Está inspirada en el ruido del agua y los sonidos musicales que sugieren el movimiento de las aguas, los saltos de agua y los riachuelos.

A Kio y Gus el agua aparece en formas diferentes: el lago, el mar. Hacerlos pensar en qué forma de agua los sugiere (Habilidad de traducción: Interpretar) cada una de las dos piezas: en un gran río, majestuoso y plácido, en un riachuelo, en una fuente, en el mar, en un lago, en un salto de agua, en una balsa, etc. Qué lo expliciten, todo decimos el por qué (Habilidad de razonamiento: Buscar y dar razones). También podéis proponer que expliciten qué parecidos y qué diferencias encuentran entre las dos piezas (Habilidad de conceptualización: Establecer parecidos y diferencias).

Capítulo 3. Episodio 2. Idea 4: Gallinas

Audición 17: C. Saint-Saëns. Carnaval de los animales. Gallinas i gallos.

Ver información sobre C. Saint Saëns a la página 10.

En esta pieza del **Carnaval de los animales** predominan cuerdas, sin violonchelos ni contrabajos, dos pianos y un clarinete: este movimiento se centra en un tema que imita el picotear de las gallinas al comer grano, interpretado por los pianos y las cuerdas. El clarinete toca pequeños solos, a intervalos, por encima del resto de intérpretes

Audición 18: O. Respighi. Els ocells: Gallines.

Ottorino Respighi (1879-1936) fue un compositor, director de orquesta y musicólogo italiano, hijo de un profesor de piano. Respighi estudió violín y composición desde pequeño y después lo hizo en San Petersburgo, bajo la tutela de Rimsky-*Korsakov, el cual fue una de sus influencias más importantes.

Gli uccelli (Los pájaros) es una suite por orquesta de cámara que fecha de 1927, escrita sobre el modelo del aire y danzas por laúd del siglo XVIII. Empieza con un preludio, continúa con La paloma, sigue con La gallina, continúa El ruiseñor y valla con el Cucú. A la pieza que os proponemos, podemos sentir como cloquea la gallina.

Audición 19: M. Mussorgski. Cuadros de una exposición: Balet de los pollitos dentro sus caparzones.

Modest Mussorgski (1839 – 1881) fue uno de los compositores nacionalistas rusos más originales e influyentes del siglo XIX. Formó parte del famoso grupo de los Cinco junto con Rismky-*Korsakov, Balakirev, Borodin y Cui.

Una de sus obras más conocidas es **Cuadros de una exposición**, una famosa suite de quince piezas musicales, que Músorgski compuso el 1874. Músorgski escribió la obra para piano, pero posiblemente es más conocida por las distintas orquestaciones y arreglos otros músicos y compositores. La compuso en conmemoración a su amigo, el artista y arquitecto **Viktor Hartmann**, que había muerto el año anterior cuando solo tenía 39 años. El título original de la suite fue Hartmann.

Plan de diálogo: ¿Escuchamos gallinas?

Estamos hablando de gallinas. Hay muchos compositores que han querido imitar, con los instrumentos musicales, los sonidos que hacen las gallinas así como también los que hacen los pollitos.

Camille Saint Sæens escribió, durante unas vacaciones en un pueblecito austríaco, una obra titulada El Carnaval de los Animales. Dentro de esta obra Saint Sæens ha dedicado un fragmento a las gallinas, cuando comen picando los grandes de tierra. Escuchamos a ver qué os parece: Audición 17. (**Habilidad de investigación: Observar**).

También Ottorino Respighi compuso un fragmento que lo tituló Las Gallinas: Audición 18. (**Habilidad de investigación: Observar**).

Ahora escucharemos sus pollitos saliendo del cascarón y yendo por un lado a la otra según Músorgski: Audición 19. (**Habilidad de investigación: Observar**).

- Qué de las tres os ha parecido que representa mejor a las gallinas? ¿Y los pollitos? ¿Por qué?
- ¿De qué otra manera podríamos reproducir el cacareo de las gallinas?
- ¿Y lo piu-piu de los pollitos?
- ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Cómo la podrías explicar?

Capítulo 4. Episodio 1. Idea 16: ¿Quién se puede casar con quién?

Audición 20: F. Mendelssohn. *Sueño de una noche de verano*: **Marcha nupcial.**

Jacob Ludwig Felix Mendelssohn (1809-1847) fue un compositor y director de orquesta alemán. Con tan solo 16 años dio muestras de su extraordinario talento musical componente, en menos de un mes, la apertura "Sueño de una noche de verano", basada en la obra de teatro del mismo nombre escrita por William Shakespeare. En esta composición, ya puede apreciarse la fusión de orden y fantasía que caracterizaría su obra y que consagraría su fama como músico prodigioso. Quince años más tarde añadió nuevos fragmentos sinfónicos y corales para completarla.

Esta **Marcha nupcial** es una de las marchas nupciales usadas más frecuentemente y generalmente interpretada al final de la ceremonia de los casamientos.

Audición 21: R. Wagner. Ópera *Lohengrin*: Acte III. Marcha nupcial.

Richard Wagner (1813 – 1883) Richard Wagner (1813 – 1883) fue un compositor de ópera, director y teórico musical alemán. Creador del drama musical y renovador del género operístico,

Wagner amplió el horizonte del teatro lírico al establecer las bases de una ópera alemana, en la cual la acción dramática prevalece sobre el virtuosismo vocal. A partir de Wagner se inicia un predominio del drama sobre la música. La ópera, convertida en drama musical, antepone el contenido del texto al de la música, transportando el protagonismo de las voces a la orquesta. Sus composiciones, particularmente las últimas, son notables por su textura contra puntal, las armonías ricas, su orquestación y el uso elaborado de los leitmotiv: temas asociados con personajes o situaciones específicas.

Lohengrin es una ópera en tres actas con música y libreto de Richard Wagner. Fue estrenada al Hoftheater de Weimar el 28 de agosto de 1850, bajo la dirección de Franz Liszt, amigo de confianza y primer seguidor de Wagner.

La historia del «caballero del cisne» proviene de la literatura medieval alemana, sobre todo Parzival de Wolfram von Eschenbach y su continuación anónima, Lohengrin.

Lohengrin se convirtió inmediatamente en un éxito y hoy en día es una de las más representadas. Incluso se acostumbra a interpretar en concierto o hacer grabaciones de alguna de las partes. Así, las partes más conocidas son los preludios del primero y **tercer acto**, la aria de Lohengrin In fernem Land y **el coro nupcial**, que también, como la Marcha nupcial de Mendelssohn, se interpreta tradicionalmente en los casamientos en algunos países occidentales.

Actividades para las audiciones 20 i 21

Plan de diálogo: Marchas nupciales

Antes de escucharla, pensamos qué esperamos si nos dicen que se trata de una marcha.

Las marchas nupciales son músicas que tradicionalmente se escuchan en las ceremonias de casamiento. La tradición es relativamente reciente, del siglo XIX, tal como hemos explicado al hablar de la Marcha nupcial de Mendelssohn. Desde entonces, la tradición de sentir la marcha nupcial se ha hecho muy popular.

Ahora, sentiremos estas dos piezas: Audición 20 y 21. (**Habilidad de investigación**: Observar).

¿Estas marchas son para ir de prisa? ¿Son como las que habíamos imaginado?

¿Os gustaría sentir esta música el día que os casáis..., si os casáis? ¿O en alguna otra ceremonia de vuestra vida?

¿Qué son las tradiciones?

¿Os gusta seguir las tradiciones? ¿O bien preferís hacer cosas que otras no hagan?

¿Pensáis que las tradiciones son importantes?

Capítulo 6. Episodio 1. Idea 2: Llegar a la hora.

Audición 22: J. Haydn. Sinfonía 101 - *El reloj*. 2n movimiento: Andante.

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) fue un compositor austríaco. Es exponente del Clasicismo, en la misma medida que lo son Mozart y Beethoven, tres compositores que la posteridad, sobre todo el Romanticismo, agrupó con el nombre de «trinidad».

Su carrera musical cubre todo el periodo que va desde el final del Barroco hasta el principio del Romanticismo, gracias a una vida de una longevidad poco habitual en la época. Fue a la vegada el puente y el motor que permitió que se llevara a cabo esta evolución.

La Sinfonía 101, El reloj, arranca de forma sugerente con una original introducción de tono sombrío que, si bien responde al tipo de introducciones que se utilizaban para llamar la atención del público y avisarlo del comienzo de la obra, destaca por su inusual sustancia musical, que crea una pretensa tensión previa. Después de estos breves prolegómenos, el primer movimiento se inicia de manera mucho más alegre y danzarina, empujado por un tema de melodíaailable y hasta llegar a ser pegajoso, salvo su contexto, pero de gran protagonismo en contraposición con la sombría introducción. **El segundo movimiento** es el andante, que sugerimos aquí y que es el que da nombre a la sinfonía. En él lo orquesta marca un ritmo oscilante que evoca el tic-tac de un reloj, por encima del cual la cristalina melodía es acomodada con maestría por Haydn.

El tercer movimiento, un minué, es uno de los momentos más nuevos de esta sinfonía. **El cuarto movimiento** es un modelo de perfección formal y de dominio del contrapunto (el arte de armonizar dos o más melodías que se escuchan simultáneamente) e incluye una tensa sección central de gran complejidad interpretativa reservada para los instrumentos de cuerda.

Juego: ¡Representamos un reloj!

Hay algunos compositores que parecen haber introducir el tic-tac del reloj en sus trabajos. Haydn hizo una sinfonía donde podemos escuchar la maquinaria del reloj:

Escuchamos la audición 22 con atención. (**Habilidad de investigación**: Observar).

- Intentamos imaginar de qué manera podríamos representar un reloj siguiendo esta música, gesticulando con brazos y mano, organizando una coreografía bailando o con movimientos de expresión con todo el cuerpo.

(Habilidad de investigación: Imaginar; **Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal).

- Podríamos bailar esta sinfonía representando el reloj? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal).

Capítulo 6. Episodio 4. Idea 2: Peces

Audición 23: C. Saint Saëns. Carnaval de los animales: Aquarium.

(Ver información sobre C. Saint Saëns a la página 10.)

El acuario: Flauta, armónica de cristal, dos pianos, dos violines, viola y violonchelo: La variedad de instrumentos —y la forma como el autor los combinó— nos permite imaginar el mundo subacuático. La pieza se inicia con una sección larga, a la cual sigue una de más corta; las dos tienen sonoridades sutiles como el agua. La armónica de cristal (que no tiene nada que ver con la conocida armónica de aliento) es un instrumento que se inventó a mediados del siglo XVIII. Está basado en una serie de recipientes de cristal y se utilizó mucho entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Plan de diálogo: El acuario

- Camille Saint Saëns escribió en unas vacaciones, en un pueblecito austríaco, una obra titulada El Carnaval de los Animales. Sentiremos una música que ha sido inspirada en peces, en un acuario: audición 23. Escuchémosla. (**Habilidad de investigación:** Observar). Mientras tanto, podéis ir haciendo preguntas del tipo:

- La melodía principal podría hacernos pensar en:
- Un pez nadando?
- Qué puede ser este acompañamiento en piano que es continuo y circulante?
- ¿Si habláis de un acuario, como os lo imagináis?
- Qué creéis que pasaría si de golpe apareciera un tiburón, por ejemplo?