

Material complementario al Programa

JUGAR A PENSAR

Licencia de Creative Commons
Pensar con la Música: Educación Infantil. Autoría: GrupIREF.
Està sujeto a una licencia de
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0

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

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

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 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 sensomotora 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

- 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.

Debéis 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.

Jugar a pensar es un programa que pretende introducir a los niños y niñas de 3 a 6 años en el trabajo sobre las habilidades de pensamiento, a través de Juegos, cuentos y arte. Los y las alumnas practican las habilidades mientras dialogan después y mientras realizan un juego o trabajan un cuento u observan una pintura. Ahora añadimos la música, así que nos movemos entre los juegos y el arte en general.

La educación a través del arte tiene una antigua tradición que la sostiene y unos buenos replanteamientos que la actualizan, por tanto, no puede ser considerada como una disciplina de segunda clase en un currículum escolar obligatorio.

* * *

**Hacer clic sobre este logo para
acceder a la música para
JUGAR A PENSAR CON CUENTOS**

Música clásica para los cuentos

· **Audición 01: Garbancito – S. Prokofiev - Marcha para niños.**

Serguei Prokofiev (1891–1953) fue un compositor y pianista ruso y una de las principales figuras de la música del siglo XX. Compuso en una amplia gama de géneros musicales, incluyendo sinfonías, conciertos, música para el cine, óperas y ballets.

Prokofiev ha sido uno de los músicos (junto con Bartok y Modal, entre otros) más preocupado por acercar la música a los niños. Además de su popular *Pedro y el lobo*, tiene otras obras para niños como *La fogata de invierno* o *Cuentos de la abuela* y varias colecciones de piezas de piano para ser tocadas por principiantes.

Las *Piezas infantiles* (op. 65) son un conjunto de doce piezas que son una excelente fuente para quien empieza a conectarse con la música clásica, por su variedad de sonidos y combinaciones, así como de pequeños desafíos técnicos. Aquí os proponemos la **Marcha para niños**, que en esta versión está interpretada por un violoncelo.

- Cantemos y bailemos la canción de Garbancito imitando cómo debía de ir cantando por la calle o como debía de llevar la cesta con la comida del padre. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal.)

- Pueden moverse por el espacio siguiendo la *Marcha para niños* y después podemos pensar juntos si esta música también podría ser para algún otro momento del cuento de Garbancito. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal y también **Habilidad de investigación:** Buscar alternativas.)

- Como siempre, preguntar por qué. (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones).

▪ **Audición 02: Garbancito – J. Williams - Marcha de Superman.**

Para la primera película de *Superman* (1978) Richard Donner, su director, eligió a **John Williams** para componer la partitura. Este músico ya había llegado a la fama como compositor de la música de la primera entrega de la saga *Star Wars*.

Tema principal de Superman o Marcha de Superman se divide en dos secciones, la primera, que es básicamente un himno, y una segunda más melódica, y en la cual a su vez se incorpora, en algunas secciones, la *Fanfarria de Superman*.

La **Marcha de Superman**, enérgica y grandilocuente, se convertirá en el leitmotiv emblemático del personaje y totalmente reconocible en cualquier contexto. La partitura de la película original fue ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Londres.

Garbancito es un niño muy valiente. Pensemos a partir de la audición:

- Esta música, ¿nos habla de alguien valiente? ¿De alguien que siempre tiene miedo? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al oral.)

- ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones.)

- ¿Qué hace que alguien sea valiente? ¿Y que alguien tenga miedo? (**Habilidad de conceptualización:** Definir.)

▪ **Audición 03: Sací Pereré – G. B. Pergolesi – Danza de los espíritus fantásticos.**

Giovanni Pergolesi (1710-1736) tenía como apellido Draghi pero su familia era conocida como I Pergolesi por ser originarios de Pégola, convirtiéndose con el tiempo el apodo en apellido. Fue un compositor italiano que, a pesar de su corta vida, fue autor de una obra tan considerable como original, en la cual se anuncian los acentos del estilo galán vigente en la música europea de mediados del siglo XVIII, sin embargo pasó totalmente desapercibido en vida y tras su muerte fue elevado a la categoría de genio. De la producción de Pergolesi cabe destacar el famoso *Stabat mater*, su obra póstuma.

La tempestad de Shakespeare es una obra de teatro sobre y bajo el agua: aparecen todos los duendes aéreos y marinos, hadas acuáticas, sirenas, dioses oceánicos y monstruos

mitológicos imaginables. En el siglo XVIII un par de dramaturgos ingleses hicieron una adaptación de esta obra para darle una forma musical. Para ello encargaron las músicas necesarias (canciones, piezas corales, danzas, etc.) a varios compositores, entre ellos a Pergolesi, quien compuso una de las más bellas danzas: **Danza de los espíritus fantásticos**, que se caracteriza por la extrovertida alegría de su ritmo rabioso y por la gracia de sus cantos.

Cuando ya conocen el cuento y saben muy bien como es Sací Pereré, podemos escuchar esta pieza y hacerlos representar cómo se mueve por el bosque Sací Pereré... con una sola pierna y siguiendo la música!!! (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal.)

Después comenzamos un diálogo con preguntas del tipo:

- Cuando bailabais como si fueseis Sací Pereré, ¿dónde os imaginabais que estabais? (**Habilidad de investigación:** Imaginar)
- ¿Cómo era ese lugar? ¿Creéis que era un lugar que os hacía estar alegres? ¿tristes? (**Habilidad de traducción:** Explicar: narrar y describir.)
- ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones.), etc.

▪ **Audición 04: Sací Pereré – J. L. F. Mendelssohn - Danza de los payasos de Sueño de una noche de verano.**

Jacob Ludwig Fèlix Mendelssohn (1809 –1847), fue un compositor y director de orquesta alemán. Cuando tenía 16 años empezó a dar muestras de su extraordinario talento musical componiendo, en menos de un mes, la apertura de "Sueño de una noche de verano". En esta composición, ya puede apreciarse la fusión de orden y fantasía que caracterizaría su obra, lo cual consagraría su fama como un músico prodigioso. Quince años más tarde añadió nuevos fragmentos sinfónicos y corales por completar esta obra.

La **Danza de los payasos**, perteneciente a la música incidental de « Sueño de una noche de verano », nos sugiere la imagen de diversión y danza.

Fragmentos de una puesta en escena de **Sueño de una noche de verano** con títeres de la *Compañía Per Poc* y la Orquesta Sinfónica de Tenerife (2008)

- Escuchar la pieza diciéndoles el título. Se puede decir a los niños y niñas que, a partir del título, inventen una historia que se relacione con la música. (**Habilidad de investigación:** Imaginar) Se les puede ayudar con preguntas, como por ejemplo:
 - ¿Cómo debe empezar? ¿De prisa o poco a poco?
 - ¿Es una historia triste o alegre o de miedo? ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones.)

- ¿Hay un solo personaje o más de uno? ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones.)

• **Audición 05: Aladino y la lámpara maravillosa – N. Rimski-Korsakov - Festival en Bagdad de Shéhérazade, op. 35.**

Nikolai Rimski-Korsakov (1844 - 1908) fue un compositor y profesor de música clásica ruso, pero sobre todo era un maestro de la orquestación. Fue guía de muchos compositores de la época y cabeza del conocido grupo de los Cinco (él junto con Balakirev, Borodin, Cui y Mussorgski). Entre sus composiciones destacamos **El vuelo del moscardón** (interludio de la ópera *El cuento del Zar Saltan*) y **Shéhérazade**, suite sinfónica, de la cual proponemos escuchar ahora parte del cuarto movimiento.

Shéhérazade está basada en la obra *Las mil y una noches* y combina dos características comunes en la música rusa, y particularmente de Rimski-Korsakov: una orquestación deslumbrante y con mucho color, y un interés por oriente, un tema muy destacado en la historia de Rusia.

- Para hacer esta actividad, hace falta que conozcan muy bien el cuento. Escuchamos la música y después imaginamos (**Habilidad de investigación:** Imaginar) y explicamos cual o cuales escenas del cuento de Aladino podrían representar esta música. Podemos hacer pruebas, leyendo las partes sugeridas por niños y niñas con la música de fondo.

• **Audición 06: Aladino y la lámpara maravillosa – A. Ketelbey - En un mercado persa.**

Albert W. Ketelbey (1875-1959) fue un curioso compositor inglés que ha llegado a la mayoría de nosotros a través de sólo tres obras musicales: *En el jardín de un monasterio* (1915), **En un mercado persa** (1920) y *En el jardín de un templo chino* (1925).

La que hemos elegido para trabajar el cuento de Aladino es **En un mercado persa**, una obra tremendamente pictórica y descriptiva que nos acerca a un concurrido mercado de Bagdad, donde un ritmo alegre y movido representa el ir y venir de los comerciantes, sus discusiones y toda la atmósfera coloreada de un mercado muy lleno de gente.

- Teniendo la música como elemento principal, podemos organizar una representación teatral o mímica de un mercado de Oriente, (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al oral o a la mímica), haciendo que los alumnos y alumnas representen a la gente comprando, charlando, gritando, mirando los productos de las paradas, comiendo,

haciendo de acróbatas, de encantadores de serpientes, mostrando cómo llegan y pasan el califa y la princesa y el silencio del mercado, al final, cuando queda vacío...

• **Audición 07: La Gallina Lina - J. Strauss II – Truenos y rayos, polka rápida, op. 324.**

Johann Strauss (hijo) (1825-1899) fue un compositor austríaco conocido especialmente por sus vales, como por ejemplo *El Danubio Azul*. Hijo del famoso compositor Johann Strauss I y hermano de los menos conocidos Josef Strauss y Eduard Strauss, Johann II es el más famoso de la familia Strauss, eclipsando a su famoso padre, de quien heredó el talento musical y el título del "rey del vals".

Revolucionó el vals, haciéndolo evolucionar de una danza campesina a una de entretenimiento, apta para la Corte Real de los Habsburgo. Sus obras disfrutaron de más popularidad que las de sus predecesores. Algunas de sus polcas, (como **Truenos y rayos**, que proponemos utilizar aquí para el cuento de *La gallina Lina*) y marchas son también muy conocidas, así como su opereta *Die Fledermaus* (*El Murciélago*).

- ¿Podemos usar esta pieza para ambientar el cuento de *La Gallina Lina* antes de empezar a leer y pensar juntos en qué nos hace pensar: podríamos decir si esta música es de un día de sol? ¿De lluvia? ¿De rayos y truenos? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al oral) ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones).

• **Audición 08: La Gallina Lina – O. Respighi – Los pájaros: la gallina.**

Ottorino Respighi (1879-1936) fue un compositor, director de orquesta y musicólogo italiano. Era hijo de un profesor de piano, estudió violín y composición desde pequeño y después, en San Petersburgo, bajo la tutela de Rimsky-Korsakov, quien fue muy influyente en su obra.

Respighi estudió en profundidad la música italiana de los siglos XVI al XVIII e, incluso, algunos de sus trabajos (como *Danzas y aires antiguos* y *Los pájaros*) muestran una marcada influencia de los músicos barrocos que admiraba.

Los pájaros es su poema musical menos conocido, está inspirado en obras para piano de compositores clásicos de los siglos XVII y XVIII. Entre las muchas "aves" llevadas a la orquesta con gran encanto, existe una dedicada a **la gallina**, basada en la obra del mismo nombre de Jean Philippe Rameau (compositor y teórico musical francés (1683-1764)).

- La Gallina Lina es muy atolondrada, no se detiene a pensar ni un momento y cacarea sin cesar.

Primero podéis pedir a los niños y niñas que intenten imitar a las gallinas (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical a la mímica) y después preguntad si pueden reconocer el cacareo de las gallinas en esta pieza (**Habilidad de investigación:** Observar).

Información para las audiciones 09 al 13.

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840 – 1893) es uno de los compositores rusos más importantes y, a la vez, más populares del siglo XIX. Dejó una obra impresionante en el campo sinfónico, pero, además de sus seis sinfonías, compuso innumerables conciertos, poemas sinfónicos, música de cámara, óperas, y desde luego sus tres famosos y espléndidos ballets: “El Lago de los Cisnes”, “La Bella Durmiente” y “Cascanueces”.

- **Audición 09: El Patito Feo – P. Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes. Escena.**
- **Audición 10. El Patito Feo – P. Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes. Danza de los Cisnes.**

“**El Lago de los Cisnes**” es el primer ballet que compuso. Se estrenó el 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú y, curiosamente, no tuvo muy buena acogida. “El Lago de los Cisnes” relata la aventura del joven Príncipe Siegfried que se enamoró de Odette, una princesa que fue transformada en cisne por un brujo malvado: solo podría recuperar sus facciones humanas entre medianoche y al romper el alba. Odette explica que está destinada a permanecer en este estado hasta que sea rescatada por un hombre que le jure amor eterno.

Fascinado por su belleza, el Príncipe se lo promete. Pero más tarde, en la fiesta de su 21 aniversario, el mismo brujo, Von Rothbart, engaña al príncipe presentándole a Odile, su propia hija malvada y, haciéndola pasar por Odette, hace que el príncipe le jure amor eterno. Cuando Siegfried se da cuenta de la equivocación, vuelve al lago y lucha contra Von Rothbart hasta destruir su poder. De este modo, Siegfried y Odette podrán casarse y vivir juntos y felices por siempre jamás.

Hemos elegido dos movimientos de la obra para trabajar “**El Patito Feo**”.

para la audición 09

para la audición 10

- Sugerimos usar la audición 09 para la introducción (y si queréis, para la primera parte de la explicación) del cuento y cambiar a la audición 10 en el momento en que aparecen los cisnes.

- Dialogamos sobre cómo ha ido la experiencia a partir de preguntas del tipo: ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones)

Si se hacen las dos audiciones, podéis preguntarles sobre los parecidos y las diferencias (**Habilidad de conceptualización:** Establecer semejanzas y diferencias) en el momento de bailar (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical a la danza) cada una de las audiciones.

[Cuento: La Bella Durmiente]

- **Audición 11: La Bella Durmiente – P.Tchaikovsky - La Bella Durmiente, Sarabande.**
- **Audición 12: La Bella Durmiente – P. Tchaikovsky - La Bella Durmiente, Final.**
- **Audición 13: La Bella Durmiente – P. Tchaikovsky - La Bella Durmiente, Apoteosis.**

El ballet de «**La Bella Durmiente**» está basado en el célebre cuento de Charles Perrault. Tchaikovski lo compuso por encargo del gran teatro Maryinski de San Petersburgo, donde se estrenó en el 1890. Hemos elegido tres movimientos del final de la obra como propuesta por trabajar el cuento.

Para la audición 11

Para la audición 12

Para la audición 13

- Podemos empezar haciendo un dibujo de alguna de las audiciones de *La Bella Durmiente* (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al plástico). Elegimos alguna de las tres piezas que permita seguir el ritmo e improvisar movimientos. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal).

- Dialogamos sobre cómo ha ido la experiencia a partir de preguntas del tipo: ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Por qué? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al corporal).

- ¿Cuando bailabais dónde os imaginasteis que estabais? (**Habilidad de investigación:** Imaginar), ¿Cómo era ese lugar? ¿Creéis que era un lugar que os hacía estar alegres? ¿Tristes?, etc. (**Habilidad de traducción:** Explicar: narrar y describir).

Si se hacen las tres audiciones, podéis preguntarles sobre los parecidos y las diferencias en el momento de bailar cada una de las audiciones. (**Habilidad de conceptualización:** Establecer semejanzas y diferencias).

Música clásica para los cuadros

Hacer clic sobre este logo para acceder a la música para JUGAR A PENSAR CON CUADROS

KANDINSKI, 1866-1944.

La pareja a caballo

- **Audición 01: B. Smetana. Mi patria: El río Moldava**

Bedřich Smetana (1824 - 1884) fue un director de orquesta y compositor checo. En 1874, y a causa de una sordera, dejó sus funciones de director de orquesta, dedicándose exclusivamente a la composición.

La pieza musical que presentamos aquí para trabajar con **La pareja a caballo** es **El río Moldava**, uno de los seis poemas sinfónicos que conforman **Mi patria**, compuestos entre 1874 y 1879. Aunque se suele presentar como una obra completa en seis movimientos, las partes que lo componen fueron concebidas como obras individuales y también así suelen ser interpretadas.

Es la obra más conocida del autor y se basa en una adaptación de una antigua canción popular. La composición describe el curso del río: el nacimiento en dos pequeñas fuentes, su paso a través de bosques y prados, de paisajes donde se celebra un casamiento campesino, u observando cómo danzan las hadas a la luz de la luna; continúa con los rápidos de San Juan y, finalmente, describe la llegada a Praga cuando ya es un río ancho y tranquilo, bajo la presencia del castillo de Vysehrad.

con músicos de calle

- Se puede poner esta pieza de fondo mientras se observa el cuadro, sea entero o trozo a trozo. También podemos traer un par de piezas más bien diferentes (una música estridente, de rock, dodecafónica, clásica bien suave) y hablar con los niños y niñas sobre qué música creen que ilustra mejor este cuadro y por qué. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al musical; **habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones).

- También podemos ir pensando una historia sobre los personajes de este cuadro e ir la modificando según la música que suene. Recordad acompañar siempre con preguntas que ayuden a hacer la traducción de un lenguaje a otro. (**Habilidades de traducción:** Explicar; narrar y describir; Traducir del lenguaje musical al oral).

Murnau. Vista con tren y castillo

Audición 02: M. Mussorgski. Cuadros de una exposición: El viejo castillo

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 Rimski-Korsakov, Balakirev, Borodin y Cui.

Una de sus obras más conocidas es **Cuadros de una exposición**, una famosa suite de quince piezas musicales, que Mussorgski compuso el 1874. Mussorgski escribió la obra para piano, pero posiblemente es más conocida por las distintas orquestaciones y arreglos de otros músicos y compositores. La compuso en recuerdo de 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, justamente, *Hartmann*.

Al observar el cuadro, hacerles notar que a la derecha, arriba, se ve una casa que era un viejo castillo y sobre este fragmento del cuadro, ver si la música encaja con el paisaje que nos propone Kandinski. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al musical).

Moscú

Audición 03: P. Txaikovski. Cascanueces: Danza Rusa

(Ver introducción sobre Tchaikovsky en la página 8)

El argumento del **Cascanueces** tiene como referente uno de los cuentos de Hoffmann que estaban de moda en San Petersburgo, hacia el 1881. Se trata de la "Historia de Cascanueces y el rey de los ratones". El ballet se estrenó el 1892 en el teatro Maryinski de San Petersburgo, pero el 1934 se hizo mundialmente conocido, cuando fue presentado en Londres.

La **Danza rusa** que hemos seleccionado recibe el nombre de *Trépak*, se trata de una danza de origen cosaco y de un ritmo muy decidido y alegre. Tal vez, quien haya visto la película *Fantasia* de Walt Disney, la reconocerá inmediatamente.

- Proponer escuchar la pieza con los ojos cerrados y que piensen en **qué colores** usarían si tuvieran que hacer un dibujo escuchando esta música. Tener preparados una gran variedad de materiales para pintar. Cuando abran los ojos, que busquen los colores en los que han pensado y hagan manchas en un folio. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al plástico). Después podemos presentar el cuadro y comparar los colores (**Habilidad de conceptualización:** Comparar) que hemos usado nosotros con los que ha usado el pintor. Podemos preguntar: ¿Creéis que el pintor estaba escuchando esta música, o alguna parecida, mientras pintaba el cuadro? ¿Por qué? (**Habilidad de razonamiento:** Buscar y dar razones).

Composición VIII

Audición 04: G. Holst. Los planetas. Marte

Gustavus Theodor Von Holst (1874 – 1934) fue un compositor inglés, conocido principalmente por su obra de orquesta *Los planetas*. Su música recibió la influencia del espiritualismo hindú y de las canciones populares inglesas. Destaca por el uso poco convencional de la métrica y por sus melodías.

Los planetas es una suite de siete movimientos, que compuso entre 1914 y 1918. A cada movimiento, Holst le dio el nombre de un planeta y su correspondiente divinidad en

la mitología romana (esto sí, de los siete conocidos en aquella época y excluyendo a la Tierra):

- Marte, el portador de la Guerra.
- Venus, el portador de la Paz.
- Mercurio, el mensajero alado.
- Júpiter, el portador de la Alegría.
- Saturno, el portador de la Vejez.
- Urano, el mago.
- Neptuno, el místico.

El propio Holst declaró que la obra se basaba en la significación astrológica de los siete planetas representados en ella. Iniciada el 1914, fue finalizada durante la Primera Guerra Mundial, aun cuando sus poderosas imágenes de violencia nunca tuvieron relación con el acontecimiento, según el autor.

Marte, el primer movimiento de la Suite, es, según algunos críticos, el fragmento musical más aterrador que haya existido nunca, evoca una escena bélica de grandes proporciones. Es a menudo una sorpresa enterarse que Marte fue acabado poco antes de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Marte es seguramente la pieza más famosa de Holst, y se ha utilizado y citado por todas partes, desde la serie *Cosmos* de Carl Sagan hasta los juegos de vídeo.

- Debemos recortar las partes de las que se compone el cuadro (círculos, líneas, cuadrados, triángulos, etc.) y hacer un juego para cada niño y niña. Les pediremos que, mientras escuchan la música, hagan una composición con estas partes sobre un folio, insistiendo en que escuchen la música con atención mientras trabajan. Cuando hayan acabado, sentarse en círculo y podéis improvisar un diálogo pidiendo a cada niño o niña que explique su proceso y si la música le ha hecho pensar como pegar las partes, o no. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al plástico).

- Podéis observar el cuadro con la música de fondo y pedir a los niños y niñas si creen que esta música podría **salir** del cuadro.

PICASSO, 1881-1973

Pobres al lado del mar

▪ **Audición 05: R. Wagner. Tristán e Isolda – Preludio**

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.

Tristán e Isolda (*Tristán und Isolde*) es una ópera en tres actos con música y guión de Richard Wagner, basada en una leyenda medieval narrada por Gottfried von Strassburg que, a su vez, se basa en una leyenda medieval, transmitida en francés por Thomas de Bretaña. Fue compuesta entre 1857 y 1859. En la composición de **Tristán e Isolda**, Wagner se inspiró en su aventura amorosa con Mathilde Wesendonck, así como en la filosofía de Arthur Schopenhauer.

(versión dirigida por **Zubin Metha**)

▪ **Audición 06: G. Gershwin. Rapsodia en azul. (fragmento)**

George Gershwin (1898 - 1937), que tenía como nombre de pila **Jacob Gershovitz**, fue un compositor norteamericano. Nació en Brooklyn de una familia judía inmigrante de origen ruso, siendo el segundo de cuatro hijos. George escribió la mayor parte de su música vocal y para la escena en colaboración con su hermano mayor, el escritor Ira Gershwin. Compuso música para los espectáculos musicales de Broadway y para las salas de concierto.

Rapsodia en Azul es una composición musical para piano solista y banda de jazz, escrita en 1924, que combina elementos de música clásica con efectos de jazz. La versión para piano y orquesta, con arreglos de Ferde Grofé de 1942, se ha convertido en una de las más populares de América.

Actividades para las audiciones 05 i 06

- Escoger todos los colores de azul que tengamos en el aula y, según qué les sugiera la música, pintar en un folio: rayas, círculos y formas con los distintos tonos de azules de los que dispongan.

Una vez comentadas las composiciones, y tras ver el cuadro de Picasso, decidir si es una música que le queda bien. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al plástico).

Mujeres que corren por la playa

▪ **Audición 07: E. Toldrà. Vistas al mar**

Eduard Toldrà i Soler (1895 – 1962), músico y compositor, fue una de las figuras más importantes de la música catalana de mediados del siglo XX, especialmente por su importantísima tarea como director de la Orquesta Municipal de Barcelona.

En 1920 compuso **Vistas al mar**, inicialmente para cuarteto de cuerda, pero posteriormente adaptado para orquesta de cámara.

• Audición 08: A. Vivaldi. Las cuatro estaciones. Verano: Allegro

Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741), fue un reconocido violinista y uno de los principales compositores del barroco.

Como en tantos y tantos casos de otras artistas, todos los éxitos que acompañaron en vida a Vivaldi no evitaron que muriera bien pobre. Cuando Vivaldi se marchó a Viena, donde reinaba Carlos VI, para conseguir el lugar de compositor de la corte, estaban en guerra y con este panorama Vivaldi quedó sin protección y hubo de ir malvendiendo manuscritos hasta su muerte. Murió en la casa de la viuda de un fabricante de monturas el 27 o 28 de julio de 1741 y fue enterrado al día 28 de julio en una fosa común.

Aun cuando ahora nos cueste creerlo y a sabiendas de que en vida fue un famoso y prestigioso compositor, con su muerte su música quedaría olvidada hasta su redescubrimiento, ya bien avanzado el siglo XVIII.

Las cuatro estaciones es un conjunto de 4 conciertos para violín, compuestos en 1723, y es la obra más conocida de Vivaldi y, también, una de las más popularizadas de toda la música clásica, además de ser la obra con más grabaciones de la historia. Cada concierto sigue la estructura de tres movimientos: un movimiento lento central (lento, adagio, largo), en medio de dos movimientos rápidos (allegro, presto, etc.).

La textura de cada concierto es variada y se asemeja a su respectiva temporada. Por ejemplo, el **Verano** evoca el final de una tormenta en su movimiento final, que es el que proponemos aquí.

Actividades para las audiciones 07 i 08

Escuchar las dos audiciones después de haber explorado el cuadro. Primero, podrán imaginar una historia con lo que ven de Picasso y sienten con Vivaldi. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al musical y al oral).

Después, podemos iniciar un diálogo con preguntas del tipo:

- ¿Qué diferencia hay entre las historias relacionadas con una u otra pieza musical?

¿Escuchar música mientras vemos un cuadro nos lo hace ver diferente? ¿Por qué sí o por qué no? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al musical y al oral).

Niña con barco

▪ Audición 09: L. Mozart. Sinfonía de los juguetes. Allegro

Johann Georg Leopold Mozart (1719 – 1787) fue compositor, director, profesor y violinista. Es conocido particularmente por su implicación en la educación de su hijo, Wolfgang Amadeus Mozart y por la publicación de su *Tratado para una escuela violinística básica*, publicado en Augsburg en 1765 y traducido a varias lenguas (neerlandés, 1766; francés, 1770; ruso, 1804).

La obra que proponemos para **Niña con barco**, la **Sinfonía de los Juguetes**, en la cual, junto con los instrumentos tradicionales, participan juguetes (una trompeta y un tambor de lata, unos pitos que simulan el canto de un cucú y de un ruiseñor, una carrasca y un triángulo, que en aquella época estaba todavía admitido en las bandas, pero no en la orquesta), ha sido atribuida durante mucho tiempo a Leopold Mozart.

Pero no ha sido el único a quien le ha sido atribuida: primero se dijo que había sido escrita por Joseph Haydn (1732-1809); más tarde se decía que la había compuesto su hermano Michael (1737-1806) y posteriormente fue asignada a Leopold Mozart (1719-1787). Sin embargo, una investigación reciente postula la hipótesis que el verdadero autor de esta obra fue un monje benedictino, Edmund Angerer (1740-1794), quien lo habría escrito alrededor de 1770 para la festividad de los Santos Inocentes o la Epifanía.

Sin embargo, Leopold todavía aparece como autor de esta obra en las portadas de las partituras y de los discos publicados hasta hace muy poco, y en muchísimas páginas web, pero hay muchas otras que presentan esta música como obra de Angerer.

▪ Audición 10: F. Moreno Torroba. Juegos infantiles

Federico Moreno Torroba (1891-1982) fue un compositor español, uno de los más vitales y prolíficos creadores de zarzuelas del siglo XX. Fue también crítico musical y compositor de piezas para guitarra. Muy pronto, su talento se inclinó por el teatro musical.

Juegos Infantiles es la última pieza de un conjunto de ocho que conforman *Estampas*, una obra original para 4 guitarras.

Actividades para las audiciones 09 i 10

- Después de reconocer que la niña tiene un barco de juguete en las manos y que posiblemente está jugando, escucharemos las dos audiciones propuestas y pensaremos cuál queda mejor con el cuadro. (**Habilidad de investigación:** Observar; **Habilidad de razonamiento:** Usar y buscar criterios).

- También podemos dar dos copias del cuadro, en blanco y negro, para que pinten el dibujo, escuchando a Mozart, y después hacer lo mismo con Torroba. ¿Qué diferencia de colores hay? (**Habilidad de conceptualización:** Establecer semejanzas y diferencias).

Pesca nocturna en Antibes

Información para las audiciones 11 y 12

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759) fue un compositor alemán, posteriormente naturalizado inglés. Contemporáneo de Johann Sebastian Bach – aunque difícilmente podrían encontrarse dos compositores más enfrentados en cuanto a estilo y aspiraciones–, Haendel representa no sólo una de las cumbres de la época barroca, sino también de la música de todos los tiempos. Músico prolífico como pocos, su producción abarca todos los géneros de su época, con especial predilección por la ópera y el oratorio, a los cuales, con su aportación, dotó de gran esplendor.

- **Audició 11: G. Haendel. Música acuática, suite 2. Andante espressivo.**
- **Audició 12: G. Haendel. Música acuática, suite 2. Alla hornpipe.**

Para el cuadro de Picasso, **Pesca nocturna en Antibes** hemos pensado en la **Música acuática**, una composición de Haendel que fue estrenada el verano de 1717, a requerimiento del rey George I, para ser interpretada sobre el río Támesis. El concierto fue interpretado por cincuenta músicos que acompañaron al rey en su barcaza y cuentan que quedó tan complacido que se hubo de interpretar tres veces durante el viaje.

La obra incluye los instrumentos propios de una orquesta barroca (excepto el clavecín): dos trompas, dos oboes, un fagot y las cuerdas. Empieza con una obertura francesa e incluye minuetos, *bourrées* y *hornpipes*. Se divide en tres suites, posiblemente destinadas

al viaje río abajo, la cena y el viaje de vuelta. Haendel utilizó un sonido muy resonante para que la música pudiera escucharse a través del agua.

Actividades para las audiciones 11 y 12

- Una vez realizadas las actividades sobre este cuadro, propuestas en el libro ***Jugar a Pensar. Recursos para la educación infantil***, escuchar la música y preguntarnos:
 - ¿Cuál de las dos piezas encaja más con los colores, la acción, etc...? (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje musical al visual).
 - ¿Cómo suena la música acuática? (**Habilidad de traducción:** Explicar: narrar y describir).
 - ¿Por qué se debe llamar “acuática”? (**Habilidad de razonamiento:** Usar y buscar criterios).
 - ¿Qué puede tener que ver con el cuadro? (**Habilidad de razonamiento:** Razonar analógicamente).

MIRÓ, 1893-1983

Autorretrato

▪ Audición 13: W. A. Mozart. Don Giovanni, Obertura.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) fue un compositor de música clásica. Probablemente el músico más prodigioso de todos los tiempos. Sus primeras giras por Europa lo hicieron famoso y lo familiarizaron con los estilos musicales europeos, que después sintetizó en sus obras. Ha sido único en la historia de la música gracias a los logros en todo tipo de géneros y formas, así como por su sorprendente fluidez de composición. La producción de Mozart es extraordinariamente extensa, se ha afirmado que ningún otro compositor ha logrado tal maestría en tantos medios diferentes. Su música, de formas ya fuertemente consolidadas, pocas veces ha sido considerada como revolucionaria, pero al público de la época, sin duda, le resultó difícil apreciar algunas de sus obras, especialmente a causa de los sorprendentes contrastes, complejidad y armonía, a veces disonante.

Don Giovanni es una ópera en dos actos con música de Mozart y libro de Lorenzo da Ponte. Fue estrenada en el Teatro Nacional de Praga, el 29 de octubre de 1787. Entre las numerosas óperas basadas en el mito de Don Juan, *Don Giovanni* es considerado como la más exitosa, sin posible comparación con el resto.

Tenemos muchas posibilidades:

- Antes de ver el cuadro:

a) podemos escuchar la música e inventar una historia de un señor que se llama Juan o Giovanni. ¿Quién y cómo sería? ¿Qué haría? ¿Qué le pasaría? ¿Como acabaría la historia? (**Habilidad de traducción:** Explicar: narrar y describir; **habilidad de investigación:** Imaginar).

b) Después miraremos el cuadro a ver si imaginábamos así al señor Juan. También se puede hacer en forma de adivinanza. (**Habilidad de investigación:** Observar; **habilidad de conceptualización:** Comparar y contrastar).

- Tras ver el cuadro:

a) A partir de una fotocopia convertir el cuadro en un títere; buscarle pareja: una amiga, un hijo o hija, un compañero... (**Habilidad de investigación:** Buscar alternativas y seleccionar posibilidades).

La mesa

▪ Audición 14: J. Strauss II. De cacería, polka rápida.

Johann Strauss (hijo) (1825-1899) fue un compositor austríaco conocido especialmente por sus vales, como por ejemplo *El Danubio Azul*. Hijo del famoso compositor Johann Strauss I y hermano de los menos conocidos Josef Strauss y Eduard Strauss, Johann II es el más famoso de la familia Strauss, eclipsando a su famoso padre, de quien heredó el talento musical y el título del "rey del vales".

De cacería es otra de las conocidas polkas que compuso.

- Proponemos un contraste entre lo estático de la mesa y el ritmo rápido y dinámico de la polka:

Cada niño o niña hacen el papel de un elemento de la mesa y representan el cuadro con el cuerpo, de tal manera que quede como una foto (estática). A la señal de la maestra, que es quien pone el CD, todos los niños y niñas se mueven al ritmo de la música cuidando de volver al lugar dónde estaban al principio, en el momento que la maestra apague la música. Para que todos puedan participar, se hacen tantos grupos como elementos hay en la mesa. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al corporal y del musical al corporal).

La tierra labrada

• Audición 15: L. v. Beethoven. Sexta Sinfonía, La pastoral, 1r movimiento: Allegro ma non troppo.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta inicios del Romanticismo musical.

Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser sobre todo significativo en las obras para piano y música de cámara.

Su producción incluye los géneros pianísticos (32 sonatas para piano), de cámara (16 cuartetos de cuerda, 7 tríos, 10 sonatas para violín y piano), vocal (*lieder* y una ópera: *Fidelio*), concierto (5 conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta) y orquestal (9 sinfonías, oberturas, etc.).

La música del cuarto movimiento de la novena sinfonía, está basada en la Oda a la Alegría de Friedrich von Schiller y fue elegida como Himno de la Unión Europea.

La **Sinfonía núm. 6**, denominada "Pastoral", fue finalizada por Beethoven en 1808. En su estreno recibió el subtítulo "Recuerdos de la vida campestre".

Beethoven fue un amante de la naturaleza y pasaba parte de su tiempo andando por el campo. Como dijo él mismo, la Sexta Sinfonía es "más expresión de sentimientos que pintura de sonidos", y el mismo tipo de comentario se ofrece en el título que va colocar en el primer movimiento, el cual les proponemos por trabajar el cuadro **La tierra labrada**: "Despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo".

- Siguiendo la expresión de Beethoven, intentaremos pintar con colores este movimiento. Como dura 3:12 minutos, la pondremos más de una vez. La primera vez que la escuchemos, pensaremos cómo pintar o dibujar la vida de un campesino. Después haremos el dibujo, mientras escuchamos la música por segunda vez. (**Habilidad de traducción**: Traducir del lenguaje musical al plástico).

- Una vez finalizados los dibujos, los mostraremos a los otros compañeros y compañeras, explicándoles qué nos ha inspirado la música para dibujar lo que hemos dibujado. Como siempre, los niños y niñas lo explicarán ayudados de las preguntas de la maestra. (**Habilidad de traducción**: Explicar: narrar y describir).

Las escaleras como a rueda de fuego atraviesan el azul

• Audición 16: L. Berlioz. Sinfonía fantástica. Episodios de la vida de un artista. Un baile. Vals: Allegro ma non troppo.

Louis Hector Berlioz (1803 - 1869) fue un compositor francés del romanticismo, muy conocido por su *Sinfonía fantástica*, estrenada el 1830, y por el Réquiem, estrenado el 1837. Con el *Grand traité de l'instrumentation et d'orchestration modernes* (1842-43) influyó sobre las generaciones posteriores y, especialmente, sobre los músicos rusos del **Grupo de los Cinco**, del cual ya hemos hablado en este dossier.

Berlioz fue el primer gran compositor que no era intérprete, pero se convirtió en uno de los primeros directores modernos, y en un crítico perspicaz.

Sinfonía fantástica: Tenía 27 años de edad cuando el gran músico francés dio por acabada esta sinfonía, que por sí sola lo hubiera hecho famoso. Las amarguras y fracasos lo habían traído a los límites de la locura. Se lo rechazaba repetidamente en los concursos para el Premio de Roma; incomprendido por el público, arrastrando una triste vida, atormentado por una sensibilidad extremada que lo hacía desvariar cuando escuchaba un drama shakesperiano o una poesía de Lord Byron, aquellos años serían para Berlioz de gran tormento. La pasión violenta que acompañó su amor hacia la actriz inglesa Harriet Smithson, las dudas, los celos, sirvieron de motivación para esta **Sinfonía fantástica** que viene a ser como una página autobiográfica que reflejaba aquel momento.

Aquí os proponemos el segundo movimiento, **Un baile:** el artista encuentra a su amada brillante entre las magnificencias de una fiesta galante. Suaves frases de amor se dejan sentir entre los sonidos del baile. Todavía se reduce más la participación de los instrumentos de viento en esta parte, quedando suprimidas las trompetas y fagots, entre tanto Berlioz introduce dos arpas que aportan especial color oponiéndose a la orquesta en un feliz juego instrumental.

- Tras hacer títeres con las formas, colores y figuras del cuadro, haremos que los niños y niñas reproduzcan el cuadro con estos títeres. La música servirá por bailar el cuadro y para hacer que los elementos se muevan y se relacionen de maneras diferentes. (**Habilidad de traducción:** Traducir del lenguaje plástico al musical y corporal)