



Material complementario al Programa

ÉTICA I

CONVIVENCIA

- Segundo ciclo ESO (3r i 4t) -

Pensar con la música



Licencia de Creative Commons
Pensar con la Música: Segundo Ciclo de ESO. 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 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.

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

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 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.

*** * ***

Elisa¹ es el programa de Ética y Convivencia. Es un programa con dos variantes: la literaria y la fílmica. La literaria está basada en el relato *Lisa* de M. Lipman. La parte fílmica es una antología de diez películas que tratan aspectos de la ética aplicada. Véase el apartado Pensar con el cine.



Hacer click sobre este logo para acceder a la música para *LISA*

PARA INTRODUCIR EL PERSONAJE

Audición 01: L. van Beethoven. Per a Elisa.



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 significativo, sobre todo, 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*), concertando (5 conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta) y orquestal (9 sinfonías, aperturas, etc.).

En cierta ocasión, Beethoven fue invitado a una reunión donde había algunos niños de diferentes edades. Al acabar la audición una niña se le acercó y le explicó que ella también era artista, porque ya tocaba algunas piezas con el piano. A Beethoven, este comentario le hizo mucha gracia y, antes de marchar, le pidió que le tocara alguna pieza. La niña ilusionada interpretó obras de varios compositores, pero cuando Beethoven le pidió que tocara alguna de sus sonatas ella con mucha pena le explicó que le gustaban mucho, pero

¹ En catalán se ha hecho una adaptación de *Lisa* con la autorización y asesoramiento del propio Lipman. Las referencias a episodios y capítulos están dadas en relación a dicha adaptación y por ello puede o coincidir exactamente con las diferentes ediciones de *Lisa* en español.

que eran muy difíciles, por lo cual el maestro le prometió que compondría una pieza mucho más sencilla para piano.



Este fue el motivo por el cual compuso la bagatela Para Elisa a la cual añadió el comentario: "Recuerdos del 27 de abril de 1808". Pero, en realidad la pieza "Für Elise" ("Para Elisa") se tendría que haber denominado "Para Teresa", puesto que la niña a la que estaba dedicada se decía Teresa Maffaldi, pero el editor no entendió la letra del compositor y se pensó que ponía 'Elisa' en vez de 'Teresa'.

Audición 02. J. Birkin. Elisa del álbum "Arabesque".



Jane Birkin, actriz y cantante, inglesa de nacimiento y francesa por adopción, vivió en primera persona el dinamismo cultural de los años 60 que caracterizaba lo Swinging London. Posteriormente emprendió el camino hacia París, donde la polémica escena de un desnudo a la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, y la posterior asociación artística y personal con Serge Gainsbourg, la llevaron a la fama.

Elisa es una canción que grabó Serge Gainsbourg al 1969 y que Jane Birkin ha versionado a su álbum **Arabesque** (2002).
Dos versiones:



(Jane Birkin en viu)



(Serge Gainsbourg i Jane Birkin)

Elisa

Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux,
Enfonce bien tes ongles,
Et tes doigts délicats
Dans la jungle
De mes cheveux Lisa
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi au cou
Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux
Fais-moi quelques anglaises,
Et la raie au milieu
On a treize
Quatorze ans a nous deux
Elisa, Elisa
Elisa les autr's on s'en fout,
Elisa, Elisa
Elisa rien que toi, moi, nous
Tes vingt ans, mes quarante
Si tu crois que cela

Me tourmente
Ah non vraiment Lisa
Elisa, Elisa
Elisa saute-moi au cou Elisa, Elisa
Elisa cherche-moi des poux,
Enfonce bien tes ongles,
Et tes doights délicats Dans
la jungle
De mes cheveux Lisa



Puede ser interesante de ponerla al inicio de curso, para introducir el personaje. Los acuerdos arabizantes pueden hacer creer que se trata de una chica árabe y puede dar juego a medida que la historia nos va desvelando el personaje.
Si algunos pueden seguir la letra en francés, pueden explicar de qué va la canción a los otros

Prólogo. Carta al padre ausente (para combinar con los cuadros propuestos a PENSAR CON LA PINTURA)

Audición 03: W. A. Mozart. Sonata en Fa mayor (K 332): Adagio



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) fue un compositor de música clásica. Probablemente el músico más prodigioso de todos los tiempos. Las suyas primeras giras por Europa lo hicieron famoso y lo familiarizaron con los estilos musicales europeos, que después sintetizó en sus obras. Único en la historia de la música gracias a sus 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 cabe otro compositor no 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.



Audición 04: J. S. Bach. El clavecín muy templado BWV 846: Preludio nº 1.



Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) fue un organista y compositor alemán de música barroca, miembro de la familia de músicos más extraordinaria de la historia.

Se considera que su fecunda obra es la cumbre de la música barroca y una de las máximas expresiones de la música universal, no tan solo por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, sino también por la síntesis de los varios estilos, tanto de su

época como del pasado, y por su incomparable extensión. Bach es la fuente de inspiración para los compositores posteriores, desde Mozart y Beethoven, pasando por Brahms y Schönberg, hasta nuestros tiempos.

Sus obras están entre las más sobresalientes de la música clásica. Destacan más de doscientas cantatas de iglesia y unas veinte de profanas, los Conciertos de Brandeburgo, El clavecín muy templado, Misa en si menor, Pasión según Sant Mateu, Arte de la fuga, Ofrenda Musical, Variaciones Goldberg y Oratorio de Navidad, además de numerosas obras vocales, orquestales, para órgano, clavecín y otros instrumentos.



El clavecín muy templado es el nombre de dos ciclos de preludios y fugas, compuestas en todas las tonalidades mayores y menores de la gama cromática. Como mucha de la música de Bach, ninguno de los dos volúmenes no fue publicado durante su vida: solo se conoce la fecha que fueron compilados, pero no la fecha en la que fueron compuestos, a pesar de que existen varias especulaciones en lo referente a esto.

Ambos volúmenes comparten el mismo esquema: cada libro comprende 24 grupos, constituidos por un preludio y una fuga en el mismo tono. Es, por lo tanto, una colección enorme que comprende 48 preludios y 48 fugas, el objetivo de las cuales es, a la vez, musical, teórico y didáctico.

Audición 05. E. Satie. Gymnopédie nº1



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 "fonometrógrafo" (quien mide y escribe los sonidos), prefiriendo definirse más así que no como "músico". Titulaba sus obras de manera delirante ("Tres fragmentos con forma de pera", por ejemplo) y las anotaciones de sus partituras resultaban en ocasiones grotescas. 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 en 1884, la 'c' final de su nombre por una 'k')



Las **Gymnopédies** son piezas ligeras pero atípicas, que desafían deliberadamente numerosas reglas de la música clásica y también de la contemporánea. Este rechazo desvergonzado por las convenciones es aun así poco perceptible para el oyente caro la música es portada por una fuerte carga emocional y por la elegancia de la narración. Las Gymnopédies están inspiradas en la poesía de J.P. Contaminato de Latour (1867-1926), quien, a su poema "The Ancient", usa la palabra "gymnopédie".

El agosto de 1888, se publicó la primera Gymnopédie. Más tarde, aquel mismo año, se publicó la tercera Gymnopédie. La segunda Gymnopédie, pero, no es publicó hasta 7 años después.

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

"Lento y doloroso", así dijo Satie que tenía que tocarse la Gymnopédie Num. 1

Información para las audiciones 06 i 07



(Ver información sobre Bach a la página 9.)

Audición 06: J. S. Bach. Concierto para violín nº 2 en Mi Mayor. 2n movimiento: Adagio.



El **Concierto para violín en mí mayor** de J. S. Bach (**BWV 1042**) es un concierto en el que el solista es el violín. Está acompañado por una orquesta de cuerda y abajo continuo. Se estructura en tres movimientos: Allegro; Adagio e siempre piano, Allegro.

Audición 07: J. S. Bach. Suite orquestal nº 3 in Re mayor BWV 1068.



Esta **Suite** es una de las obras orquestales más conocidas de Bach. La plantilla instrumental está formada por cuerdas (primeros y según violines, violas, violonchelos, contrabajos, clavecín, dos oboes, tres trompetas y tambores). El clavecinista era el líder de la orquesta y normalmente los otros instrumentistas se agrupaban a su alrededor.

El segundo movimiento de la Suite BWV 1068 es un aria que, como su análoga lírica, es siempre melodiosa. Esta aria contiene algunos de los más bellos compases que escribió Bach. Puede decirse que esta es "la aria". El éxito musical de la aria reside tanto en la melodía como en sus otros componentes. Las líneas melódicas del violín y la viola se entretajan eficazmente con la melodía principal. El movimiento de una tiende a ser la respuesta al movimiento de la otra. Cuando la melodía sostiene un tono largo, otra de las partes tiene figuras que se van moviendo.

La melodía suena muy suavemente, como si se estuviera despertando, primero estirándose y después sacándose la pereza.

Es una obra simple, maravillosamente simple. Bach crea un estado de ánimo sereno, pero aun así incluye la tensión necesaria para atraer el interés del que escucha. Esta pieza ilustra la manera en la cual un gran compositor emplea los patrones usuales de cuerdas y notas y los agrega la justa proporción de variedad e imaginación.

Actividades para las audiciones 03 a 07



Música para acompañar el visionado de los cuadros propuestos

Esta propuesta pretende crear un ambiente y una atmósfera de quietud alrededor del ejercicio 0.1: Un salón donde escribir recogidamente. En el momento que se ven los cuadros propuestos podemos poner esta música que puede ampliar la percepción sensitiva de los cuadros. Las cinco composiciones pueden generar un momento intimista. Hay personas que pueden llegar a esta intimidad con diferentes instrumentos. La propuesta gira alrededor del piano (primera,

segunda y tercera), el violín (la cuarta) y el celo (la quinta) en movimientos lentos como el Adagio.

1. Sonata in F mayor K 332. Adagio, Mozart
2. El clavecín muy templado BWV 846: Preludio n.º 1, Bach
3. Gymnopédies - 1. Lento Te Douloureux, Satie
4. Violín Concierto No. 2 in E Mayor, BWV 1042 - II: Adagio, Bach
5. Overture (Suite) No. 3 in Re Mayor, BWV 1068, Bach.

Qué de estas piezas encaja mejor con cada cuadro y con el ambiente que se describe a Elisa.
(**Habilidades de traducción:** Traducir del lenguaje musical al plástico)

Capítulo 1. Episodio 2.

Audición 08. Quarteto de cuerda núm. 6 en si bemol mayor, opus 18, de Ludwig van Beethoven.



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 fue significativo, sobre todo, a 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), concertando (5 conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta) y orquestal (9 sinfonías, aperturas, 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 Himno de la Unión Europea.



El **Quarteto de cuerda núm. 6** en si bemol mayor, opus 18, de Ludwig van Beethoven, fue compuesto entre 1799 y 1800, publicado el 1801 y dedicado, con los cinco otros cuartetos del opus 18, en el príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, que tenía a su cargo al violínista y amigo de Beethoven, Karl Amenda. Es cronológicamente lo quinto de los seis primeros cuartetos de Beethoven.

El adàgio patético del final lleva el título «la Melancolía». Consta de cuatro movimientos y su ejecución dura aproximadamente 25 minutos:

1. Allegro con brio
2. Adagio, *mi non troppo*
3. Scherzo. Allegro
4. **Adagio «la Malinconia» – Allegretto quasi Allegro**



Escuchar con atención el cuarto movimiento y preguntarse: ¿Qué papel hace la música al inicio del episodio 2 de Elisa? (**Habilidad de investigación**: Observar; **Habilidad de traducción**:

Interpretar

Capítulo 1. Episodio 3. Idea principal 15: La guerra

Audición 09. J. Lennon. Imagine.



John Lennon (John Winston Lennon, 1940 - 1980) fue un cantante y compositor inglés que saltó a la fama para ser el fundador de The Beatles junto con Paul McCartney, con quien formó una de las parejas de compositores más famosas y con más éxito de la historia de la música pop.

Además de su carrera musical, Lennon también ejerció de activista político pacifista, dibujando, actor y escritor. Casado en primeras nupcias con Cynthia Powell, su gran amor fue posteriormente la artista japonesa Yoko Ono, con quien se casó en 1969 y con quien convivió hasta su muerte, acontecida en Nueva York el 1980, como consecuencia de un atentado perpetrado por un admirador con problemas mentales, Mark David Chapman.



Imagine es una canción de John Lennon, escrita con colaboración con Yoko Ono, publicada el 1971 en el álbum del mismo nombre. La letra está parcialmente inspirada en el libro de poemas de Yoko Ono, Grapefruit, de 1964, donde cada poema empieza con una invocación parecida.

La canción que se queja de las guerras (nothing ton kill oro die for), de las fronteras (imagino there's no countries), de la religión (no religion too) concluye que tendríamos que compartir el mundo (imagino ajo the people sharing ajo the world) y que aunque parezca que en la canción se pide mucho, no solo Lennon quiere la paz (you may say Y'm a dreamer, but Y'm not the only one).

"Imagine":

Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky.	(Imagina que no hay cielo, (es fácil si lo pruebas, (sin infierno bajo nuestro, (encima nosotros sobre el cielo azul.)
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagine all the people living for today...	(Imagina todo el mundo (viviendo el hoy...)
-----------------------------------------------	------------------------------------------------

Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace...	(Imagina que no hay estados, (no es difícil de hacer, (nada para matar o morir, (ni tampoco religiones.) (Imagina todo el mundo) (viviendo en paz...)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us	(Puedes decir que soy un soñador, (pero no soy el único.) (Espero que algún día te unas a nosotros)
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

and the world will be as one.	(y que el mundo sea uno.)
Imagine no possessions, I wonder if you can, No need for greed or hunger, A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world...	(Imagina que no hay posesiones, (me pregunto si podrás, (sin necesidad de codicia ni de hambre, (en hermandad.) (Imagina todo el mundo) (compartiendo el mundo...)
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one I hope someday you'll join us and the world will live as one.	(Puedes decir que soy un soñador, (pero no soy el único.) (Espero que algún día te unas a nosotros) (y que el mundo sea uno.)



Ejercicio: Escuchamos y cantamos Imagine de John Lennon

¿Qué mundo nos dibuja Lennon en esta canción? ¿Cómo encajan la letra y la música?
¿Qué sentido final encuentras a esta canción?

Capítulo 4. Episodio 13. Ideas principales 8 i 9: La libertad

Audición 10: L. E. Aute. *Libertad*



Luis Eduardo Aute (nacido en Manila, 1943), es hijo de catalán y de filipina de ascendencia española y un autor e intérprete en lengua castellana.

Empezó a escribir canciones y a grabarlas en 1967, a pesar de que tardó muchos años a actuar en público. Ha vivido en Barcelona y habla fuerza bien el catalán. El año 1967 publicó un disco con versiones en catalán de dos de sus primeros éxitos: "Aleluya n.º 1" y "Roig encima el negro". A su doble disco en directo Entre amigos (1983), cantó en catalán un fragmento de la canción de Serrat "Palabras de amor".

Aute siempre ha utilizado la canción para comunicar todo aquello que piensa respecto a conceptos como por ejemplo la Belleza, la Bondad, el Universo, La Guerra y... también la Libertad. En una entrevista que le hicieron y donde le preguntaban si prefería la seguridad o la libertad, él respondió:

"Sin duda, la libertad. La seguridad es muy tramposa. Si hay libertad, la seguridad viene dada, porque si hay libertad, hay inteligencia; si hay inteligencia, hay bondad; y si hay bondad, hay seguridad. Si no hay libertad, no hay nada".



Libertad

L.E. Aute

Y van pasando los años Y al fin la vida no puede ser sólo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer; quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder. Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar el mandato de reflexionar qué es nacer, qué es morir, qué es amar.

el hombre, por qué está hecho y qué eres tú, libertad, libertad, libertad, libertad. La idea no es razonable, tampoco el verbo fundamental; ¿es el alma principio o final, o armonía del bien frente al mal?

qué es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita inmortal.

El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar; a qué seguir respirando si no estás tú, libertad, Libertad, libertad, libertad.



Plan de diálogo: Canción "Libertad" de Luis Eduardo Aute

La audición de uno de los cantautores españoles más conocidos, como Luis Eduardo Aute, se puede plantear como complemento en el Plan de Diálogo y al ejercicio alrededor del concepto de libertad:

- Qué pensáis vosotros sobre el dilema seguridad - libertad?
- Si todo el mundo es libre de hacer el que quiere nos encontraremos en un ambiente seguro? - Cuando es importante la libertad y cuando lo tenemos que utilizar?

Escuchamos la canción de Aute o bien leemos su letra como punto de partida del diálogo. Si suscita suficiente interés se puede hacer una pizarra.

Capítulo 7. Episodio 18. Idea principal 2: No recuerdo ningún otoño tan bonito

Información para audiciones 11 a 13.



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

Cómo en tantos y tantos casos otros artistas, todos los éxitos que lo acompañaron no evitaron que muriera muy pobre. Cuando Vivaldi marchó hacia 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 tuvo que ir malvendiendo manuscritos hasta su muerte. Murió en casa de la viuda de un fabricante de sillas el 27 o 28 de julio de 1741 y fue enterrado en el día 28 de julio en una fosa común.

A pesar de que ahora nos cueste de creer, porque sabemos que en vida fue un compositor famoso y prestigioso, su música fue olvidada desde su muerte hasta su redescubierta ya avanzado el siglo XVIII.

Las cuatro estaciones - Antonio Vivaldi: El otoño.

Las cuatro estaciones es un conjunto de 4 conciertos para violín que compuso el 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, en disco, de la historia. Cada concierto sigue la estructura de tres movimientos, con un movimiento lento central (lento, adagio, largo), en medio de dos movimientos rápidos (allegro, presto, etc.).

El otoño - Concierto núm. 3 en Fa Mayor, Op. 8, RV 293.

Audición 11: Allegro.

Audición 12: Adagio molto.

Audición 13: Allegro.

Vivaldi escribió un soneto para cada estación, el del otoño es este que reproducimos en una traducción:

El Otoño

Adagio molto

Hace que todos acaben los bailes y cantos

La brisa que templada da placer,

Y la estación que invita tanto y tanto A disfrutar de un dulcísimo sueño.

Allegro

Los cazadores, con el amanecer, a la caza

Con cuernos, escopetas y perros salen fuera

Huye la presa y siguen los rastros;

Ya fatigada y asustada por el gran ruido De las escopetas y los perros, herida parece Sin fuerzas quiere huir, pero capturada muere.




Plan de diálogo: Audición del Otoño de Antonio Vivaldi

Tenemos los 3 movimientos del otoño de Antonio Vivaldi: Allegro, Adagio, Allegro, que podemos escuchar en el mismo momento que observamos los 8 cuadros propuestos al **Manual Ética y Convivencia** con motivo del otoño. Y comenzamos un diálogo a partir de estas preguntas:

- Hay colores que parecen repetirse en algunos de los cuadros? - Pensamos que estos colores tienen alguna relación con algunos de los 3 movimientos de la música que escuchamos?
- Cono algunos de los instrumentos?
- El ritmo de la música de algunos de los movimientos lo relacionáis cono accionas que tienen lugar en otoño? ¿Con el aire? cono la caída de las hojas? (**Habilidad de traducción:** Traducir del plástico al musical y a la inversa).

Capítulo 8. Episodio 19. Idea principal 8: No pensaba tener tantos amigo

Audición 14: R. Newman. *You've got a friend in me.* (BSO *Toy Story*).

 **Randall Stuart Newman "Randy"** (1943) es un compositor norteamericano, arreglista, cantante y pianista muy reconocido por sus canciones pop de protesta y por su música de cine. Desde los años 80, Newman ha trabajado principalmente como compositor de música de cine con bandas sonoras que incluyen Ragtime, The Natural, y Toy Story (de esta última es la canción que os proponemos aquí). Newman siempre ha obtenido elogios de la crítica, incluso cuando sus ventas eran modestas. Ha ganado una pandilla de premios, incluyendo uno Oscar, un premio Emmy, y cuatro premios Grammy.



You've got a friend in me

You've got a friend in me.
You've got a friend in me.
When the road looks rough ahead,
And you're miles and miles from your nice warm bed.
You just remember what your old pal said.
Boy, you've got a friend in me.
Yeah, you've got a friend in me.
You've got a friend in me. You've
got a friend in me.
If you've got troubles, and I got 'em too.
There isn't anything I wouldn't do for you. If
we stick together we can see it through,
Cause you got a friend in me.

Yeah, you got a friend in me.
Some other folks might be a little bit smarter than I am.
Bigger and stronger too.
Maybe, but none of them will ever love you the way I do, It's
me and you, boy.
And as the years go by,
Our friendship will never die.
You gonna see it's our destiny.
You got a friend in me. You
got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.



Ejercicio: Escucha una pieza musical de *Toy Story*

Puesto que hablamos de amistad, la película *Toy Story* de Mear y Walt Disney tienen dedicada una canción a la amistad. La podemos escuchar e intentar entender en inglés qué nos dice sobre la amistad. (**Habilidad de investigación**: Observar; **Habilidad de traducción**: Interpretar.)

Capítulo 9. Episodio 24. Idea principal 18: Me tengo que preparar

Audición 15: F. Schubert. Sonata para Violín i Piano en Re Mayor: Allegro Molto.



Franz Peter Schubert (1797 - 1828) fue un compositor austríaco. A pesar de que murió muy joven, cuando tenía solo 31 años, Schubert es uno de los grandes compositores del siglo XIX y el maestro indiscutible del lied (escribió unos 600). También escribió música litúrgica, óperas, música incidental y una cantidad importante de música de cámara y para piano, así como nueve sinfonías (incluyendo la famosa Sinfonía Inacabada). Su música es especialmente melódica i harmónica.



Plan de Diálogo: Escuchamos el cuarteto de Schubert de la No y Gabi.

La No y Gabi viajarán a París para presentarse a un concurso de música. La No toca el violín y Gabi el piano. Están en casa de la Suki y dedican un momento a ensayar. Tocaban piezas de Stravinski y de Bach pero al final parece que los dos tocan una sonata de Schubert. Escuchamos atentamente una Sonata de Schubert para piano y violín.

¿Puedes describir qué atmósfera destila esta sonata? (**Habilidad de traducción**: traducir del lenguaje musical al oral; **Habilidad de traducción**: Explicar: narrar y describir). ¿Qué añade este episodio al relato de Elisa?

Capítulo 11. Episodio 27. Idea principal 6: La primavera

Información para audiciones 16 a 18.



(Ver información sobre Antonio Vivaldi i Las cuatro estaciones a la página 16.)

La primavera - Concierto núm. 1 en Mi Mayor, Op. 8, RV 269.

Audición 16: Allegro.

Audición 17: Largo.

Audición 18: Allegro.

Vivaldi escribió un soneto para cada estación, la de la primavera es este que reproducimos en una traducción:

1.º movimiento: Allegro

La primavera ha llegado.

Las aves celebran su retorno con la canción de fiesta, y los riachuelos están murmurando suavemente acariciados por la brisa.

Tormentas eléctricas, los heraldos de la primavera, el rugido, emiten su oscuro manto sobre el cielo, Después perecen al silencio, y las aves ocupan sus canciones con encanto, una vez más.

2.º movimiento: Largo

Al prado cubierto de flores, con las ramas cargadas de hojas, el pastor de cabras duerme, su fiel perro a su lado.

3.º movimiento: Allegro

Guiados por el sonido festivo de las gaitas rústicas, ninfas y pastores danzan a la ligera bajo el dosel brillante de la primavera



Música para ver los cuadros de la primavera

Igual que con los cuadros del otoño, podemos hacer el visionado de los 10 cuadros propuestos al Manual Ética y Convivencia alrededor de la primavera con los 3 movimientos de la Primavera de Vivaldi. Y comenzamos un diálogo a partir de estas preguntas:

- ¿Hay colores que parecen repetirse en algunos de los cuadros? ¿Si es así, por qué crees que debe de ser?
- Piensas que estos colores tienen alguna relación con algunos de los 3 movimientos de la música que escuchamos? ¿Por qué?
- Con algunos de los instrumentos?
- El ritmo de la música de algunos de los movimientos lo relacionáis con acciones que tienen lugar en la primavera? ¿Con el aire, con las flores y los colores?

* * *