

Tócame un cuento

GUÍA DIDÁCTICA

Director: Rossen Milanov

26 y 27 de abril

Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo)

ÍNDICE

- Introducción
- Guillermo Tell visto por Rossini
 - ¿Qué sabes de Guillermo Tell?
 - La música de Rossini
- Pedro y el Lobo
 - Una obra con valor pedagógico
 - Presentación de los instrumentos
 - El autor de la música: Sergei Prokofiev
- Objetivos y contenidos pedagógicos
- Sugerencias de trabajo

INTRODUCCIÓN

¿Es necesaria una guía didáctica para los profesores? Sí, por varias razones:

Para que la tarea de preparación con los alumnos se convierta en una actividad plena a partir del conocimiento de lo que se va a ver. La asistencia al auditorio será diferente si el profesorado ha hecho suya la actividad y transmite ilusión y motivación para ver el espectáculo a partir del trabajo previo de una serie de aspectos.

A través de las obras que vamos a trabajar percibiremos la música como una narración sin palabras, como una adaptación de la literatura. A través de los colores de la orquesta, de la combinación de instrumentos y ritmos surgirán en nuestra mente imágenes. Tal vez, las mismas que dieron origen a estas músicas.

GUILLERMO TELL

¿QUÉ SABES DE GUILLERMO TELL?

¿Existió Guillermo Tell en realidad? No hay pruebas documentales que lo corroboren, pero la leyenda cuenta que era un ballestero suizo famoso por su puntería. Su pueblo había sido anexionado por la Casa de Habsburgo que intentaba aumentar sus territorios.

Un día, Guillermo Tell paseaba por la plaza de Atdorf con su hijo y no se inclinó en señal de respeto ante un sombrero que, en la plaza, simbolizaba al soberano de Habsburgo. El gobernador, colérico y sanguinario, detuvo a Tell. Como conocía la fama de su puntería le obligó a disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Si acertaba quedaría libre. Si fallaba sería condenado a muerte.

Guillermo introdujo dos flechas en su ballesta y dio de lleno en la manzana sin herir a su hijo. El gobernador le preguntó por qué había tomado dos flechas, a lo que Guillermo respondió que de haber fallado, esa segunda flecha estaba destinada al corazón del gobernador.

Enfurecido el gobernador ordenó detenerlo y encarcelarlo en su castillo.

 ACTIVIDAD ¿Conoces el final de la historia/leyenda?

LA MÚSICA DE ROSSINI

La obertura de Guillermo Tell es la introducción instrumental a la ópera del mismo nombre.

Está dividida en cuatro partes que se tocan sin interrupción y describe la vida en los Alpes Suizos.

ACTIVIDAD

Escucha atentamente cada parte y responde:

- Preludio.- Señala los instrumentos protagonistas. ¿Escuchas la tormenta que se avecina?
- Tormenta-tormentoso.- ¿Qué instrumentos describen el momento más álgido o más violento?
- Llamada de las vacas.- ¿Cuáles son los instrumentos solistas que describen la calma tras la tempestad?
- Finale – Marcha de los soldados suizos.- ¿Sabes dónde lo has escuchado antes esta marcha?

PEDRO Y EL LOBO

Cuando en 1935, la directora del Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú, Natalia Satz, reconoció entre el público al compositor Sergei Prokófiev -el compositor había llevado a sus hijos al teatro-, le pidió que compusiera una obra para niños. El poder de persuasión de la directora debía ser importante, ya que en un principio Prokófiev rehusó la oferta. Sin embargo, el 2 de mayo de 1936 se estrenó en ese mismo teatro el cuento sinfónico "Pedro y el lobo". Se trata de una obra con una clara voluntad didáctica de educar a los niños en los diferentes timbres musicales.

Con un cuento, como trama argumental, Prokófiev hará jugar un papel a cada instrumento o familia de instrumentos. Una melodía característica sirve de presentación de los personajes cada vez que salen a escena. Con estas dos referencias el oyente puede saber de qué personaje se trata. La figura de un narrador hará aún más evidentes estas correspondencias.

Desde su estreno se han realizado muchas versiones de la obra: con orquesta sinfónica y narrador, con orquesta de cámara, banda o formaciones musicales reducidas, con bailarines, con actores, en cine.

UNA OBRA CON VALOR PEDAGÓGICO

Sergei Prokofiev compuso la música de *Pedro y el lobo* el año 1936 por encargo del Teatro Nacional Musical Infantil de Moscú, y se estrenó bajo la dirección del propio compositor.

En *Pedro y el lobo*, cada personaje está representado por un instrumento y una melodía característica.

La correspondencia entre personajes e instrumentos es la siguiente:

Pedro..... la cuerda
El pájaro..... la flauta
El pato..... el oboe
El abuelo..... el fagot
El gato..... el clarinete
Los cazadores..... la percusión
El lobo..... las trompas

Cada personaje tiene sus peculiaridades que se expresan a través del timbre de cada instrumento y del carácter de la melodía.

El abuelo, un poco gruñón
El gato, travieso
El pato, dormilón y despistado
El lobo, amenazador
El pájaro, muy ligero
Pedro, persistente y seguro

Y muchas más cualidades...

ACTIVIDAD

Escucha atentamente el sonido de cada instrumento y el carácter de sus melodías y haz una lista con los adjetivos que te sugieren:

Personaje	Instrumento	Adjetivo
Pedro		
Gato		
Pájaro		
Pato		
Abuelo		
Cazadores		
Lobo		

PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Sergei Prokofiev utiliza las distintas familias de instrumentos de la orquesta sinfónica para ilustrar los distintos personajes y situaciones.

- Viento-madera: flauta, oboe, clarinete en La y fagot.
- Viento-metal: trompas en Fa, trompeta en Si b y trombón.
- Percusión: timbales, triángulo, pandereta, platos, castañuelas, tambor militar y bombo.
- Cuerda: violines (1º y 2º), violas, violonchelos y contrabajos.

Viento-madera

Las *flauta* son los instrumentos más agudos del viento-madera (antiguamente se construían con este material pero las actuales son de metal). Su sonido es claro y transparente y en el registro más agudo, como en el tema del pájaro, se vuelven cada vez más brillantes, se caracterizan también por su agilidad. Fíjate en su embocadura.

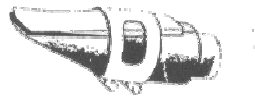

El *oboe* tiene un sonido muy característico: expresivo, nasal, melancólico y rudo si se toca fuerte en el registro grave (característica propia de los instrumentos de doble lengüeta) aunque en los agudos se vuelve más dulce y frágil.

El fagot comparte características con el oboe, puesto que también es un instrumento de lengüeta doble, pero suena dos octavas por debajo y en su registro más grave puede resultar muy rudo y áspero.

Los clarinetes son un grupo muy numeroso, los hay de muchos tamaños y tesituras (en este caso Prokofiev eligió el clarinete en La para obtener un sonido aterciopelado y con presencia en el registro grave), su embocadura es de lengüeta simple y son instrumentos que permiten ejecutar fragmentos a gran velocidad.

Viento-metal

Los instrumentos de viento-metal tienen una embocadura característica.

Las trompas tienen una sonoridad plena redonda y dulce, aunque a medida que descienden van tomando un timbre más oscuro.

Las trompetas son las más agudas, brillantes y ágiles, con un sonido penetrante y metálico.

Los trombones, con un registro grave, son ideales para participar en la marcha triunfal.

Percusión

Los *timbales* son instrumentos membranófonos de altura determinada (los podemos afinar); el bombo, en cambio, no. Tampoco lo es el tambor militar, que tiene un sonido más agudo y penetrante.

Cuerda

La cuerda es la familia más numerosa y de sonoridad más homogénea de la orquesta. Violines, violas, violonchelos y contrabajos se tocan con arco y por esta razón los llamamos instrumentos de cuerda frotada. Cuando los tocamos con los dedos de la mano derecha, decimos que hacemos pizzicato: su sonido resulta como una suave percusión (especialmente en los instrumentos más graves). Cada uno de los instrumentos de cuerda frotada tiene un timbre característico:

Los violines son los más pequeños y por tanto los más agudos. Ágiles y brillantes, a menudo muestran la parte más externa de la música: la línea melódica. ¿Recordáis el tema de Pedro?

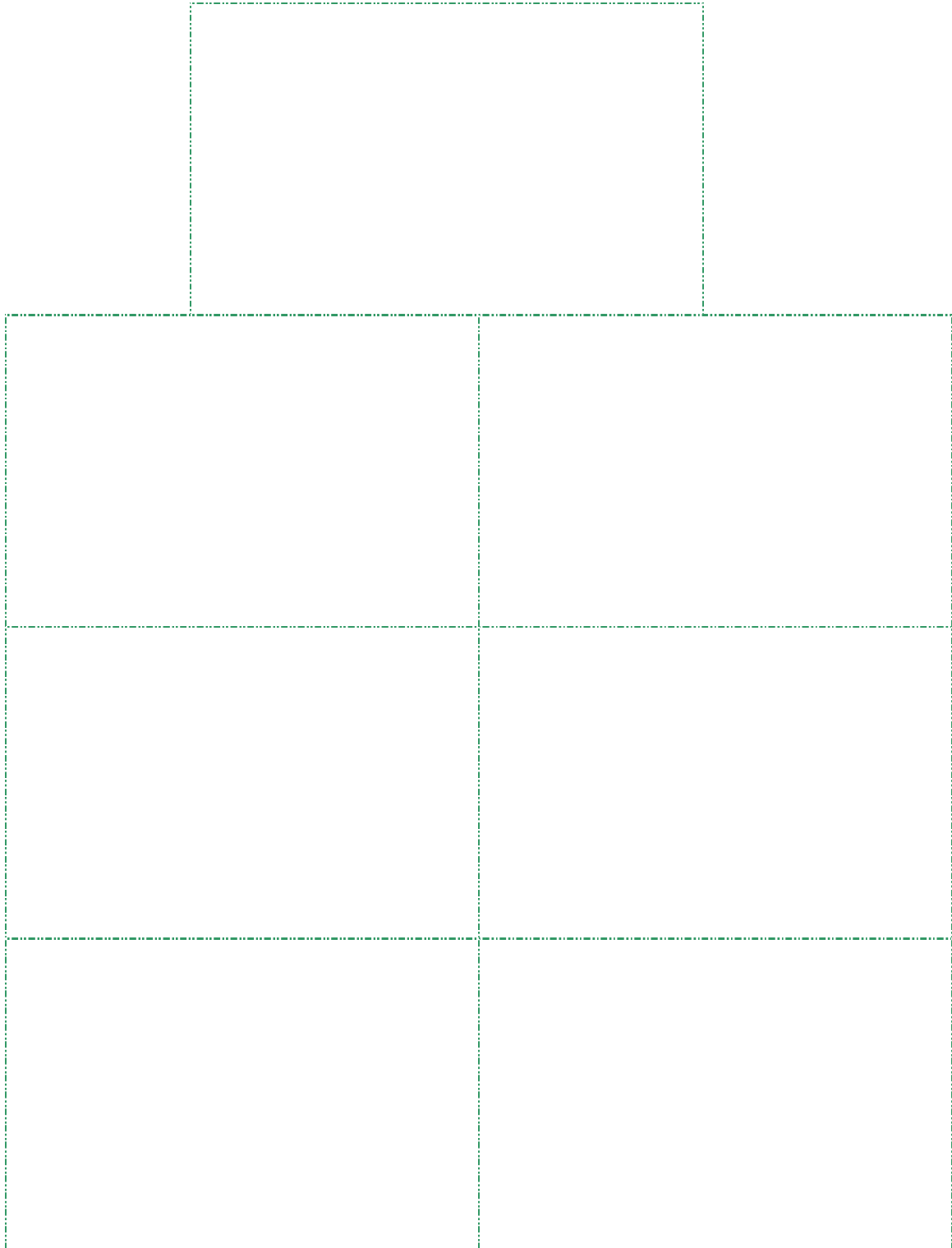
Las violas son un poco más grandes y su sonido es aterciopelado, intimistas de registro medio y nunca levantan la voz.

Los violonchelos son aún mayores y por lo tanto su registro es más grave. Su sonido puede ser brillante en los agudos y en los graves con mucho cuerpo.

Los contrabajos son los de mayor tamaño y por lo tanto su sonido es muy grave, proporcionan gran peso al conjunto orquestal.

 ACTIVIDAD

1. Dibuja en las siete casillas los personajes de esta historia

The drawing area consists of seven empty rectangular boxes. One box is positioned at the top center, and a larger grid of six boxes (two columns and three rows) is positioned below it.

2. ¿Te parece normal que los animales de este cuento hablen? ¿Por qué?

3. ¿Conoces otros cuentos en los que los animales hablen? Escribe el título de los que recuerdes.

4. ¿Por qué crees que los lobos hacen de malos?

5. Crea una historia cuyo protagonista sea un lobo y que además sea bueno.

EL AUTOR DE LA MÚSICA: Sergei Prokofiev (1891-1953)

Sergei Prokofiev fue un compositor y pianista ruso que estudió en el conservatorio de San Petersburgo donde aprendió el arte de la orquestación y composición con Rimsky-Korsakov. Abandonó Rusia después de la Revolución y vivió desde 1917 hasta 1933 en París, donde destacó como pianista. En este período compuso sinfonías (*Sinfonía clásica* de 1917), óperas (*El amor de las tres naranjas*, 1921), conciertos (*Tercer concierto para piano*, 1921) y ballets (*Le pas d'acier*, 1925).

De vuelta en Rusia cambió su estilo, que dejó de ser disonante satírico y rítmicamente agitado, para convertirse en más lírico y armónicamente más tradicional. En este período se adapta a las exigencias del positivismo soviético, creando obras donde se exalta el heroísmo y el patriotismo y donde el compositor no se dirige a un público elitista y poco numeroso sino a las grandes masas. Buscar un lenguaje adecuado para el "nuevo" público huyendo de toda simplificación fue su gran obsesión. Es por esta razón que en este período Prokófiev se dedica con mucha energía a componer música para el cine donde destacan las partituras para los filmes de Eisenstein, *Alexandre Nevky*, 1938 e *Ivan el Terrible*, 1945 y dentro de su gran producción que abarca todas las formas musicales, destaca el célebre cuento sinfónico escrito para niños *Pedro y el Lobo*, 1936.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS PEDAGÓGICOS

Presentar a los alumnos un espectáculo de calidad para iniciarlos en el disfrute de la música.

CONCEPTOS

- La orquesta como narradora de historias
- Los personajes de un cuento
- La música de las obras

PROCEDIMIENTOS

- La narración de cuentos
- Reconocimiento de los protagonistas de los cuentos \ instrumentos descriptivos
- La asociación de un instrumento a un personaje o a un paisaje \ momento

ACTITUDES

- Interés en seguir, con atención, las historias
- Valorar la importancia de la música como narración sin palabras
- Respeto a los músicos y a los compañeros durante la representación

SUGERENCIAS DE TRABAJO

○ ANTES DEL ESPECTÁCULO

Actitud

¡Asistir a un espectáculo es siempre una fiesta! Y toda fiesta siempre es un acto de relación social que exige unas normas de comportamiento. Es necesario asegurar en el alumnado un interés positivo para asistir a un concierto.

Entrar en un espacio público, como un teatro o un auditorio, merece una actitud de respeto.

Durante la sesión, el silencio es la prueba de respeto más evidente que el alumnado puede ofrecer.

En este caso obtendrá el agradecimiento más sincero por parte de los músicos, ya que el trabajo de éstos es complejo porque requiere atención y sincronía.

Un silencio atento y respetuoso asegura una mayor calidad en la representación.

Gracias, pues, por colaborar en hacer que las sesiones sean de calidad.

Contenido

Antes de asistir al espectáculo recomendamos escuchar en clase la música y el cuento (o, al menos, algún fragmento).

También antes de ir a ver el espectáculo sugerir a los niños lo que es interesante que observen bien:

- ¿Cómo está colocada la orquesta?
- Qué personajes salen
- Qué historias nos cuentan

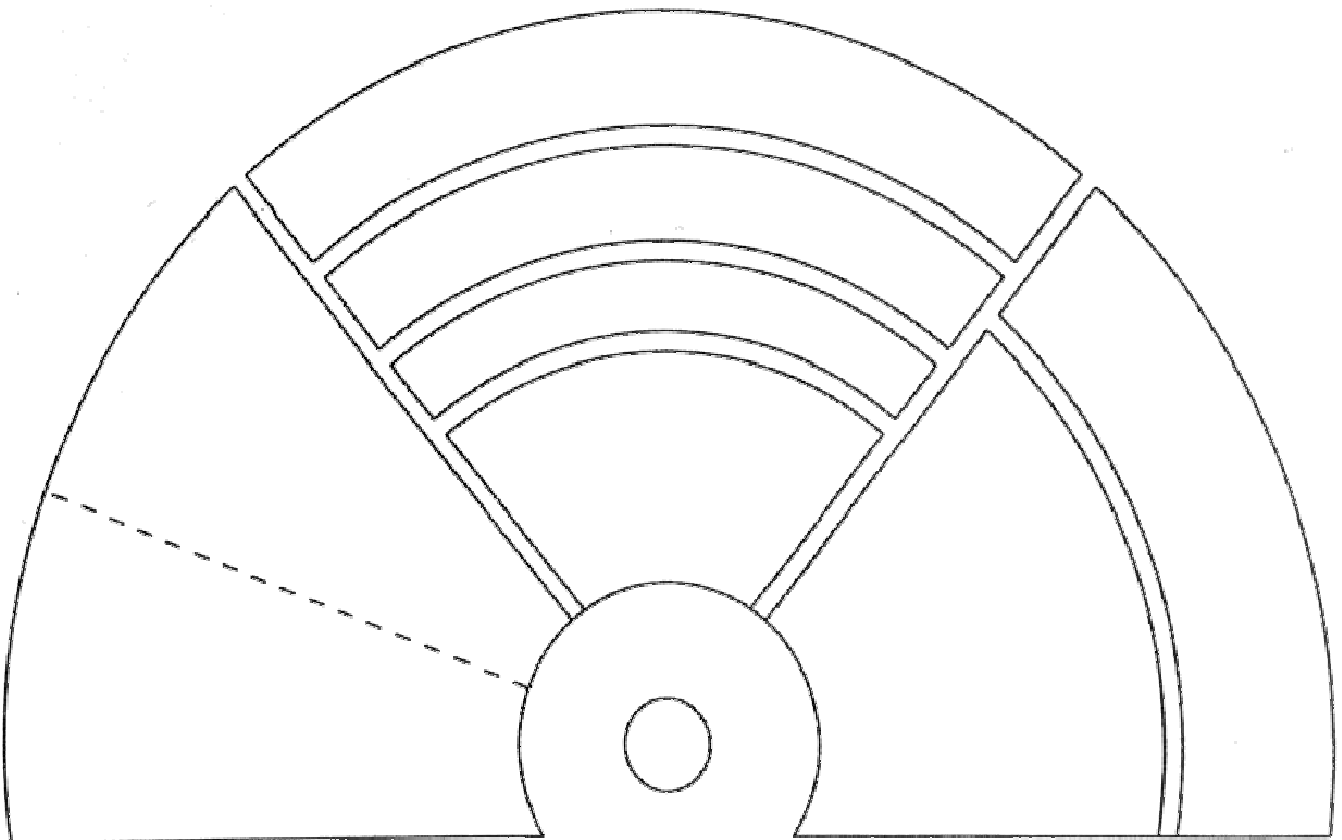
○ **DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO**

Después de haberlo visto haga que los niños expliquen lo que ellos han entendido.

Recuerde los paisajes en Guillermo Tell, así como todos los personajes que salen en Pedro y el Lobo explicando cómo es cada uno y la música que los acompaña.

 ACTIVIDAD

1. Coloca el nombre de los siguientes instrumentos en el lugar que ocupan en la orquesta: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trombones, trompas, timbales, pandereta, platos, triángulo, castañuelas, caja militar, bombo, violines 1º, violines 2º, violas, violoncelos, contrabajos.

2. Para recordar la historia de Pedro y el Lobo: organice grupos de 8 alumnos y asígneles un personaje. Con un grupo como actores y el resto como espectadores, vaya explicando el cuento mientras ellos lo representan tal como les salga. Si lo va repitiendo en diferentes días hasta que todos hayan participado les ayudará a memorizar el cuento.

3. Para cerrar el concierto se interpretará una obra de la cual no les daremos datos ni información. La intención es que se dejen llevar por la música y que tras el concierto nos escriban la historia que les sugirió ésta obra (pueden enviarnos sus propuestas a info@ospa.es hasta el 30 mayo). Las mejores serán publicadas en nuestro blog de didácticos y en nuestra página de facebook.