

LA MAGIA Y LA MÚSICA

**Conciertos pedagógicos OCAZ-
ENIGMA 2009**

Guía didáctica

febrero 2009

Presentación

Con esta guía se pretende acercar, en colaboración con el profesorado de educación musical, el mundo de la magia desde la música, creando vínculos que unan ambas experiencias. Poniendo en práctica ideas y conceptos que aparecen reflejados en este documento, el hecho del concierto pedagógico se verá reforzado y su trascendencia será mayor.

Asimismo, se pretende ofrecer una ayuda eficaz para la correcta preparación del evento desde el aula, durante las clases anteriores a la visita al Auditorio de Zaragoza para la asistencia al propio concierto.

En el caso de esta actividad en concreto, conscientes de la variedad de edades y niveles en las que podemos encontrarnos, las diferentes propuestas deberán ser sometidas a todas aquellas adaptaciones que estimen oportunas los profesionales de la enseñanza.

¿Qué es un concierto pedagógico?

Podemos acercarnos a una posible definición de un concierto pedagógico como aquel que pretende, además del mero disfrute que la propia música proporciona, acercar el fenómeno musical y sus fundamentos a la población juvenil y familiar. Pero no solamente se conforma con ello, sino que además persigue el descubrimiento y/o valorización de la música para un disfrute posterior mayor. Se tiene que disfrutar y aprender a partes iguales, aunque si hay algún aspecto que debe prevalecer sobre el otro, es el segundo de ellos si hacemos caso a la propia definición del concepto [pedagógico](#).

¿Para qué sirve un concierto pedagógico?

Se trata por tanto, no sólo de la vivencia del sonido, sino del acercamiento al conocimiento de los rudimentos de una actividad artística –sin olvidar el componente social– de la misma manera que nuestro alumnado se aproxima a otros aspectos de la sociedad en la que viven.

Esto genera una gran responsabilidad tanto en docentes como en intérpretes, que deben trabajar conjuntamente para mostrarles la música como una actividad necesaria para su formación humanística integral. Conscientes de la enorme importancia que tiene para el futuro la formación de nuestros jóvenes, la OCAZ-Enigma ha hecho siempre una apuesta decidida por esta iniciativa y por esta vertiente divulgativa de calidad.

¿Qué objetivos tiene un concierto pedagógico?

Por todo lo dicho hasta ahora, es fácil suponer que deberíamos mirar como objetivo último la transformación e implicación de nuestros alumnos en el fenómeno musical y su formación como futuros oyentes, intérpretes o simplemente melómanos apasionados por la música. No obstante, sin poner el listón tan alto, deberíamos conseguir mediante la reiterada y constante presencia en estos conciertos, mejorar cualitativamente su actitud ante esta actividad artística, siempre desde el conocimiento, disfrute y respeto.

Las competencias, valores y temas transversales, tan presentes en los presupuestos más recientes de la educación en nuestro país, también están presentes aquí: una formación humanística completa, donde la música no puede estar excluida bajo ningún concepto. Siempre dentro de un marco interdisciplinar, el objetivo esencial de estos conciertos es transmitir valores puramente musicales para unas mentes en formación constante, claramente separadas de otras ideas extra-musicales que pueden aprehenderse desde otras disciplinas.

Preliminares

Como en años anteriores, es necesario establecer unas pautas de comportamiento para la correcta consecución de los objetivos y contenidos de la actividad. Así mismo, será importante que se mantenga un protocolo riguroso en el momento del concierto, en su fase previa y en los mecanismos establecidos para su evaluación y rentabilidad.

En la **fase previa** prepararemos a nuestros alumnos para un buen comportamiento en el concierto. Es importante que entiendan la función del concierto y su desarrollo. A la vivencia personal de cada uno de ellos, se unirá toda la carga de contenidos que podrán aprender con esta guía y todo aquello que pueda ser ampliado por parte de los profesores, conocedores como nadie del material humano que nutre sus aulas.

En el momento de la **asistencia al concierto**, deberemos esforzarnos en mantener el orden y la disciplina, fundamentales para el éxito de una iniciativa como esta, que pretende también educar en valores como el respeto, la escucha activa y la correcta actitud en una manifestación artística de estas características.

Posterior al concierto, se abrirá un periodo de **reflexión y evaluación** de la propia experiencia, teniendo siempre bien presente la valoración de la actividad y su grado de incidencia entre nuestro alumnado. Se abre pues un espacio para la evaluación –pero también para la autocrítica– sobre aspectos señalados en puntos anteriores.

Objetivos específicos

1. Acercarse a las propuestas musicales que utilizan la magia como recurso programático o solamente como material de generador o inspirador.
2. (Re)conocer, tanto a nivel visual como auditivo, los diferentes timbres instrumentales.
3. Conocer y comprender nuevos términos o aspectos relacionados con la música y su estructura.
4. Ver desde otro punto de vista la función de la música en su faceta aplicada (tv, cine, etc.)
5. Acercarse a los recursos artísticos de la ciudad: el auditorio de Zaragoza y su orquesta residente Ocaz-Enigma.

Contenidos

La música y la magia tienen mucho más en común de lo que a primera vista se podría suponer. Ambas son en cierto modo desconocidas y tradicionalmente se les ha envuelto en un halo de misterio. Los magos, esos seres elegantes –con ropas de etiqueta– que encandilan con sus movimientos encima de un escenario, se parecen en cierto modo a sus homólogos intérpretes. Además en los dos casos se utilizan “instrumentos” y muchos de ellos ciertamente se parecen. Seguro que hemos pensado alguna vez en una bella señorita acompañante del mago, hecha desaparecer por su anfitrión pocos minutos antes, reapareciendo dentro de un gran piano de cola, que por cierto también es negro brillante como muchos de los instrumentos “mágicos”.

Como apunta Elisa Rapado¹, de esta especie de caricatura de mago y pianista “podemos sacar como conclusiones que ninguna de estas profesiones se conoce suficientemente en la sociedad. También se desprende la idea de que magia y música parecen carecer de un público aficionado de alto nivel, que conozca los principios técnicos de la disciplina sin ser profesional”. Se trata, como también señala nuestra articulista, de dos disciplinas humanísticas que como tales, presentan semejanzas. Semejanzas y asociaciones que son tratadas en el trabajo de Rapado, que recomendamos desde aquí.

Algunas de ellas las veremos en la propuesta pedagógica de la OCAZ-Enigma de este año 2009. El contenido del concierto se centrará en la magia como recurso y/o programa del hecho compositivo, de cómo los compositores han

¹ Rapado, Elisa: Música e ilusionismo. Revista *Filomúsica* (www.filomusica.com).

explorado este campo y mostrará algunos de los resultados musicales que ha ofrecido dicha asociación. Una asociación conocida por todos en el campo de la música aplicada como en la televisión y el cine, de la que evidentemente tendremos una muestra en el concierto, pero que también ha producido a lo largo de la historia de la música sinfónica brillantes ejemplos. En un primer apartado realizaremos un breve comentario de las obras y los compositores.

Para la realización del concierto necesitamos a los músicos y su director. Nuestra OCAZ-Enigma se trata de una orquesta de cámara, es decir de una orquesta reducida en cuanto a su tamaño. Sus **instrumentos** son:

1. Viento-madera: flauta, oboe, clarinete, fagot.
2. Viento-metal: trompa, trompeta, trombón.
3. Cuerda pulsada: arpa
4. Cuerda percutida: piano
5. Percusión
6. Cuerda frotada: violines, viola, cello, contrabajo.

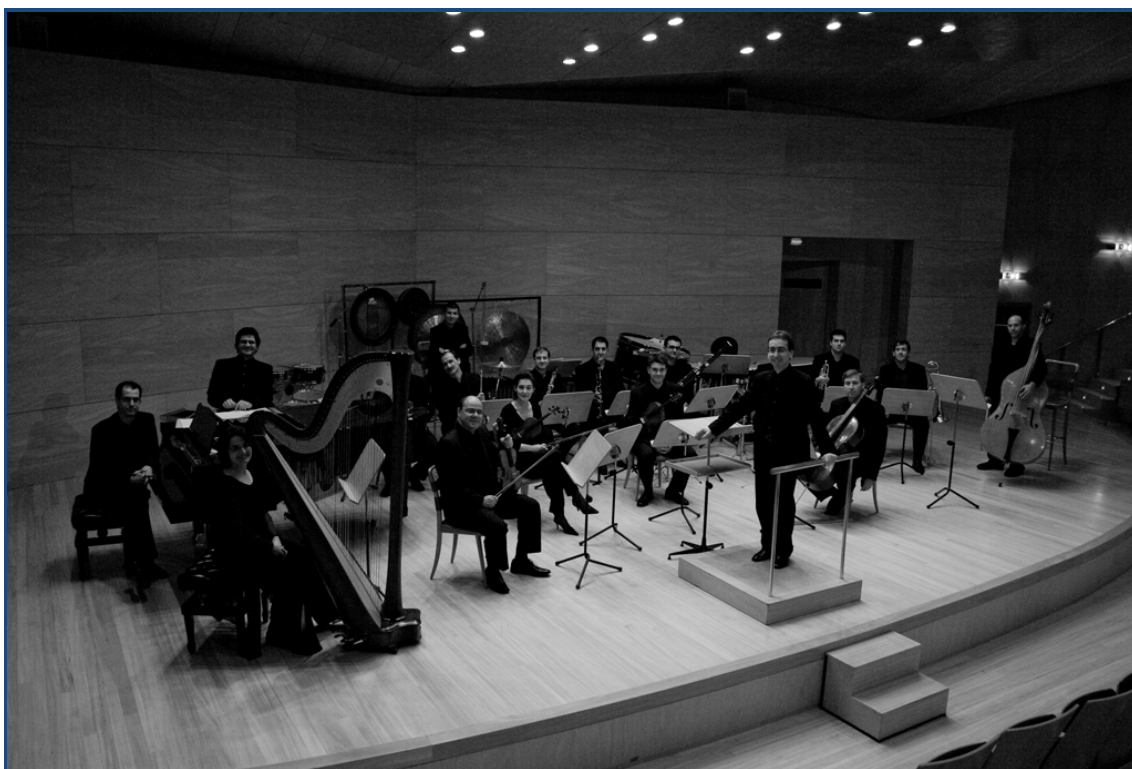
Necesitamos saber también qué vamos a escuchar durante el concierto. Las composiciones tienen formas diferentes e instrumentaciones diferentes, según la época en la que fueron compuestas. Asimismo, el estilo del compositor es diferente, así como las modas o gustos imperantes en cada uno de los períodos.

Las composiciones que escucharemos durante el concierto, junto a sus creadores, su nacionalidad, la época en la que fueron compuestas y su finalidad están reflejadas en la siguiente tabla:

Obra	Compositor	Nacionalidad	Época	Finalidad
La flauta mágica	W. A. Mozart	Austria	Clasicismo (s. XVIII)	Sinfónica
<i>Entretiens de la Belle et la Bête</i>	M. Ravel	Francia	Impresionismo (s. XX)	Sinfónica
La Bella y la Bestia	A. Menken	USA	s. XX	Cine
El aprendiz de brujo	P. Dukas	Francia	Impresionismo (s. XIX)	Sinfónica
<i>Harry Potter</i>	J. Williams	USA	s. XX	Cine
La cabaña sobre patas de gallina	M. Moussorsky	Rusia	Nacionalismo (s. XIX)	Sinfónica
Embrujada	A. Barker	USA	s. XX	TV
La bella durmiente	P. Tschaikowsky	Rusia	Romanticismo (s. XIX)	Sinfónico
<i>Over the Rainbow</i>	H. Arlen	USA	s. XX	Cine

Comentario de los instrumentos citados

La plantilla básica de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma aparece bajo estas palabras. La *orquesta de cámara*, como indica su nombre, es una orquesta pequeña. Como ya sabemos, dentro de la familia de los instrumentos de viento tiene en su plantilla el cuarteto clásico de las maderas (flauta, oboe, clarinete y fagot) y tres de los metales habituales en las plantillas sinfónicas (trompa, trompeta y trombón). Además tiene un percusionista, un pianista y una arpista, así como el conocido quinteto de cuerda (dos violines, viola, violoncello y contrabajo).

Un buen y divertido ejemplo de cada uno de los instrumentos de la orquesta lo tenemos en infinidad de páginas web en la red. Algunos ejemplos de ello son las siguientes direcciones:

Dibujos de instrumentos musicales. Dibujos de música:

<http://www.dibujosmix.com/d-dibujos-instrumentos-musicales.html>

Buscador: Google Palabras clave: instrumentos musicales dibujos Consulta [febrero 2009]

Fichas para colorear instrumentos musicales:

http://www.doslourdes.net/colorear_los_instrumentos_musica.htm

Buscador: Google Palabras clave: instrumentos musicales dibujos Consulta [febrero 2009]

La **flauta mágica** es la última ópera de Mozart (1751-1791). Se estrenó en Viena el 30 de septiembre de 1791, dos meses antes de su muerte. Esa noche dirigió la orquesta el propio compositor. Se trata de un *singspiel*, la ópera popular que se canta en alemán, saliéndose del tradicional uso del italiano como lengua universal de la música y por supuesto de la ópera. Algunos de sus personajes principales –como el príncipe Tamino, la princesa Pamina, Papageno y Papagena, medio pájaros y medio personas o el gran sacerdote Sarastro y su fiel vasallo Monostatos o la malvada Reina de la noche– son tan raros como su nombre... pero la música no tiene nada de raro y es de una gran belleza. El *allegro* que escucharemos forma parte del fragmento que abre la ópera, su *obertura*. Por ella desfilan los temas principales de la ópera que después irán apareciendo a lo largo de la obra y el desarrollo de los dos actos.

El primero de ellos es un tema muy juguetón que aparece en forma *fugada*, es decir en entradas canónicas uno detrás de otro manteniendo el tema. Este tema estará siempre presente de una manera o de otra, ya sea en unos instrumentos o en otros y con diferentes acompañamientos. Este recorrido espacial y tímbrico del tema presenta alguna relación con un truco de magia: cuando lo oímos en un sitio, enseguida nos aparece en otro... y luego, por sorpresa, en otro.

En el fragmento de “Ma mère l'oye” titulado *Entretiens de la Belle et la Bête* de Maurice Ravel (1875-1937). Todos conocemos muchos cuentos, pero si hay unos personajes entrañables, estos son sin duda la bella y la bestia. Muchos escritores, cineastas y dramaturgos han adaptado a lo largo de los años la historia de estos personajes, así como otros muchos compositores han puesto música a estos relatos. Uno de ellos, un verdadero maestro de la *instrumentación* –es decir cómo hacer las combinaciones de los diferentes instrumentos– es el compositor francés Maurice Ravel, que junto a otros compositores de la misma nacionalidad y época se les conoce como *impresionistas*. Esta escuela pretende mostrar la música como una imagen, una impresión... Su música nos ilustra una escena concreta, una situación. Maurice ilustró con su música cinco imágenes infantiles –es decir pensando precisamente en el público a quién va dirigido este concierto– y tituló su obra con el nombre tan gracioso de *Mi madre la oca*. Se trata de una transcripción para orquesta de una obra original para piano.

En este verdadero “diálogo” entre la bella y la bestia, los personajes de este cuento de la tradición europea, aparecen primeramente separados. El suave sonido del clarinete representa a la Bella caminando hacia el castillo de la Bestia. Acompañan al clarinete las cuerdas, que pueden utilizar el *arco* o *pizzicato*. Después de una breve pausa aparece sorpresivamente el *contrafagot* sobre *pizzicatos* de la cuerda, representando así la rudeza y fealdad de la Bestia: mientras el tema de la Bella era suave y delicado, el de la Bestia tiene un aire de intriga y misterio. A continuación la flauta, el oboe y el clarinete

retoman el personaje de Bella utilizando para ello algunas partes del tema expuesto al inicio.

Después de un momento de tensión donde –ante la incertidumbre del abandono de su amada– la Bestia siente un desconsolado dolor, se entrelazan los dos temas anteriores. La tensión se volverá a presentar, pero esta vez la resolución va a ser más positiva: un *glissando* del arpa transforma a la Bestia en un bello Príncipe, simbolizado por el violín solista. Al final de la pieza, otro momento misterioso nos recordará como era el príncipe antes, pero el *acorde* final nos indicará que la Bella y la Bestia han alcanzado su felicidad.

Esa felicidad y el amor que sienten el uno por el otro, es lo que también nos muestra la película de Disney (1991) de la que vamos a oír en el concierto el tema principal, cuando en el hermoso salón del castillo de la Bestia, la pareja baila al ritmo de la música de Alan Menken (n.1949). La música es de sobras conocida y no necesita mayor presentación, aunque hay que recordar que tiene en su poder el Oscar a la mejor canción y a la mejor banda sonora.

“El aprendiz de brujo” de Paul Dukas (1865-1935) es un *scherzo sinfónico* estrenado en París en 1897. Inspirado en una pequeña balada del gran escritor alemán Goethe –escrita cien años antes– describe fielmente cada frase del texto original basado en viejas leyendas y tradiciones. La balada cuenta la historia de un viejo mago, cuyo aprendiz está deseoso de imitar a su maestro. El joven inexperto consigue dar vida a una escoba a la que le ordena traer agua. Pero pronto descubre que no sabe detener el proceso que ha puesto en marcha y que sólo corrige al final el viejo brujo. Dukas se vale del fagot para dar vida al personaje de la escoba y de un *crescendo* dramático magistralmente conseguido para ilustrar las fuerzas incontroladas que desata el aprendiz.

Comienza creando una atmosfera misteriosa en la que imaginamos al mago haciendo su magia y al aprendiz madurando la idea de suplantarlo. Tanto en la introducción como durante toda la obra los diferentes instrumentos van tocando, por turnos, el tema del aprendiz de brujo y el encantamiento. La trompeta es la encargada de presentar la fórmula mágica y el fagot tocará el tema de la escoba, el más conocido de todos. Un súbito final *fortissimo* nos indica el regreso del maestro que restablece el orden con un manotazo. En la conclusión, volvemos a tener los elementos de la introducción y aparecen la magia y el misterio que termina con lo que se supone es una fuerte regañina a su discípulo con los cuatro potentes acordes que cierran la obra.

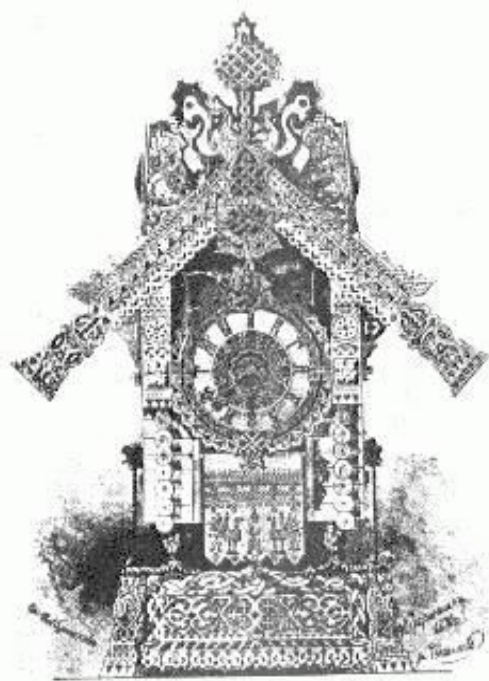

Un mago mucho más cercano para nosotros ahora es el británico [Harry Potter](#). El tema principal de la primera película –que aunque realmente no es el de nuestro protagonista, sino el de la lechuza-cartero Hedwig se ha convertido en el símbolo de toda la saga– es una delicada y mágica composición con dos secciones bien diferenciadas. En primer lugar, aparece como por arte de magia la delicada melodía a cargo de la celesta, que con su característica sonoridad nos traslada rápidamente a un ambiente mágico. A continuación, la trompa tomará el tema acompañada por las cuerdas y el arpa que imitan el rápido vuelo de la lechuza-cartero para llevar las noticias a nuestro protagonista. La segunda sección diferenciada está a cargo de las maderas, aunque rápidamente se volverá al tema inicial, creando una clara estructura *tripartita*, es decir en tres secciones. La celesta concluirá el fragmento con el mismo ambiente mágico que empezó.

Moussorsky, un entonces joven compositor ruso, compuso en 1874 una famosa suite para piano que tituló [Cuadros de una exposición](#), como homenaje a su amigo, fallecido un año antes, el pintor Viktor Hartmann. Se inspiró en 10 cuadros del pintor y como Ravel, del que hemos hablado antes, quiso “dibujar” con la música lo que los cuadros representaban. Por eso, seguramente, la versión más famosa de su obra no es la de piano, sino la que hizo precisamente nuestro amigo Ravel para toda la orquesta: como en la orquesta hay más tipos de instrumentos... también los colores pueden ser mucho más variados.

Uno de esos cuadros representa un reloj en forma de casa sobre dos enormes patas de gallina. La composición por tanto se llama justamente así: “[La cabaña sobre patas de gallina](#)” y es la casa donde vive la bruja Baba-Yaga.

Baba-Yaga es una bruja vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero. Posee una pierna normal y una de hueso, que representan al mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es un ser perverso y cruel que come personas, generalmente niños. Todo ello se refleja en una música nerviosa y siniestra, donde los *silencios* de la música juegan un papel dramático muy importante.

En la parte central la música se vuelve menos violenta, pero más misteriosa. La bruja está al acecho. El tema del inicio, un poco cambiado, está ahora en los instrumentos graves. Se va deslizándose como lo hace la bruja hacia la zona grave, como preparándose para la caza de alguna presa para comer... pero otra vez súbita y violentamente aparece el tema del inicio que finalmente concluirá la obra. En el siguiente esquema² puede observarse con claridad su estructura forma.

Y de bruja a bruja. O mejor, [Embrujada](#) (1964-1972). Esta malvada bruja, Baba-Yaga nada tiene que ver con nuestra próxima protagonista, si exceptuamos que las dos son brujas y por tanto hacen trucos de magia. Samantha, nuestra protagonista de ahora –una simpática bruja que nos llegó con la televisión a nuestro país– es una bella y dulce joven americana. De ella se enamora Darrin, un joven publicista. Se casan, pero en la luna de miel ella le confiesa a Darrin que es bruja, y desde ese momento, pasan extrañas y divertidas situaciones por sus poderes. Para empeorar las cosas, la madre de Samantha, que se llama Endora y que no quiere que su hija esté casada con

² Realizado por Alfonso Rodríguez González.

un mortal, le hace la vida imposible al pobre Darrin. Todas estas situaciones las reflejará la música de la serie de televisión, una simpática y alegre melodía de comedia, original de Warren Barker.

[La Bella Durmiente del Bosque](#) es un ballet en un prólogo y tres actos, con coreografía de Marius Petipa, libreto de Ivan A. Vsevolozsky y del mismo Petipa y con música de Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893). Se estrenó en San Petersburgo el 3 de enero de 1890. Está basado en la historia del mismo nombre escrita en 1697 por el francés Charles Perrault. Como podemos observar, la presencia francesa está, de una u otra forma, patente a lo largo del concierto.

Quizá sea interesante comentar brevemente el argumento del ballet: en el palacio del Rey Florestán XXIV se festeja el bautizo de su hija recién nacida, la princesa Aurora. A la fiesta están invitadas seis hadas y cada una se acerca a la cuna de la recién nacida para entregarle su regalo. Aparece la malvada bruja Carabosse y, furiosa porque no fue invitada a la fiesta, lanza una maldición sobre la niña: "cuando cumpla dieciséis años morirá al pincharse con un huso". Los reyes y la corte están horrorizados con la maldición de Carabosse y entonces aparece el Hada de las Lilas, quien aún no había entregado su regalo a la niña, y dice: "mi regalo es que esta niña no morirá, caerá en un sueño y será despertada por un beso de amor".

El vals final del ballet es muy conocido. Disney también realizó una adaptación para el cine, donde además se utiliza la música de nuestro compositor ruso. Es en esta versión cinematográfica donde, además de la conocida letra "Eres tú mi príncipe azul, que yo soñé..." se acerca esta música bellísima a los más pequeños. Como podréis oír, el tema principal aparece al principio y al final del fragmento, dejando en el centro –como siempre en los valsos y muchas veces en la música– una sección central que contrasta temáticamente con la sección principal. Es muy fácil identificar estas divisiones de la música. En la versión completa, el vals presenta una *introducción* y una *coda* final.

Y si el vals es conocido, la canción [Over the Rainbow](#) de la película "El Mago de Oz" es conocidísima también. Se hizo famosa gracias a la película (1939), basada en la novela para niños *El Maravilloso Mago de Oz* de L. Frank Baum, en la cual una joven americana es arrastrada por un tornado en Kansas y dejada en una fantástica tierra donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Pero si hay algo extraordinario es la música de esta canción, obra del compositor Harold Arlen y aunque ya hace muchos años que la compuso, nunca ha dejado de cantarse, porque habla de un lugar maravilloso debajo del arco iris donde a todos nos gustaría ir alguna vez. Gracias a la magia de la música podemos viajar hasta ese lugar.

1. Para empezar...

En una sociedad en la que se asocia diversión con bullicio, algarabía, risas y participación espontánea, sería interesante enseñar a nuestros jóvenes que hay otras formas de divertirse en las cuales estos factores no son primordiales. Al contrario, aquello que nos va a ofrecer el mayor aprovechamiento del concierto y, por tanto, la mayor **diversión**, será el silencio, la concentración y, en última instancia, la experiencia personal e íntima. Para poder conseguir este tipo de diversión, será necesario crear el ambiente **idóneo, especial y diferente** que esta actividad artística necesita y se hará respetando una serie de normas de comportamiento³. Hemos de pensar que un concierto es un momento mágico, en el que vamos a vivir sensaciones muy difíciles, por no decir imposibles, de encontrar en otros momentos. Si conseguimos crear el ambiente idóneo entre todos, finalmente parecerá que la orquesta está tocando para cada uno de los asistentes y con lo que seremos arrastrados a sentir nuevas y diferentes experiencias.

ACTIVIDAD 1:

Como hemos señalado hay diferentes tipos de diversión y no solamente la música necesita de ese ambiente “especial”. En el aula haremos un listado de actividades divertidas y bulliciosas, separándolas de aquellas divertidas y tranquilas, para después analizar los resultados, haciendo hincapié en que cada experiencia es distinta y necesita arrojarse de elementos diferentes y siempre importantes si queremos disfrutarla al máximo.

ACTIVIDAD 2:

Sería conveniente que en el aula se realizara un simulacro de un concierto (mediante una proyección, una audición o siendo los propios alumnos los que representen los diferentes personajes que interviene en el concierto: público, ejecutantes, director) para explicar las normas de comportamiento adecuadas y su porqué.

- Entrar en el auditorio sosegadamente para potenciar, desde un primer momento, el ambiente especial y tranquilo necesario.

³ Es importante subrayar que estas normas han de ser respetadas por todos y en todo momento y que su incumplimiento entorpece el goce de la música y el respeto debido a los ejecutantes, en contraposición al pensamiento generalizado que las califica de obsoletas y/o absurdas.

- Permanecer en silencio mientras los músicos afinan, ya que, si hay ruido, no se oyen con claridad las notas.
- Mantener un tono de voz bajo en los momentos en los que se pueda hablar.
- No se puede hablar mientras se interpretan las piezas y se debe evitar hacer cualquier ruido ya que puede distraer a los músicos y sobretodo molesta a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
- Tampoco se debe abandonar la sala hasta el final.
- Aplaudir solamente al final de la pieza (para estar seguros esperaremos a que el director se dé la vuelta)
- Evidentemente no se puede comer ni beber durante el concierto.

Normas sencillas que acercan a nuestros alumnos no sólo al hecho del concierto sino también a relacionarse con el entorno.

2. En el aula...

Actividades para realizar en el aula a partir de los contenidos de esta guía y persiguiendo los objetivos generales y específicos de los mismos.

ACTIVIDAD 3:

La obertura de “La flauta mágica” nos puede sugerir muchas actividades en si misma. Algunas de ellas son:

- En primer lugar todo aquello relacionado con la ópera, sus tipos, sus partes y los idiomas utilizados. El caso del italiano frente a las óperas en alemán.
- Distinguir la acentuación binaria (este caso), los tempos rápidos (Allegro) y las mutaciones temáticas, tanto melódicamente como espacialmente.
- Dinámicas *forte* y *piano*.
- Valores cortos y largos.
- Palmas siguiendo el ritmo.
- Instrumentación.

ACTIVIDAD 4:

El fragmento de Ravel es ideal para:

- Hablar de los instrumentos solistas y reconocerlos dentro de su contexto musical (clarinete, contrafagot y violín).
- Distinguir los temas y las distintas frases de cada uno de ellos.
- Asociar instrumentos con diferentes personajes (como en el caso del conocidísimo cuento de Prokofiev “Pedro y el lobo”).

- Al tratarse de un compás ternario, puede utilizarse como contraste del anterior (binario).
- Introducirse en la forma musical, sobre todo en cuanto a las diferentes frases.
- Plantear en el aula actividades pregunta-respuesta, ya que se trata de un verdadero diálogo musical.

ACTIVIDAD 5:

“El aprendiz de brujo” de Dukas nos ofrece la posibilidad de continuar con la actividad anterior, compartiendo con ella la magnífica ilustración musical y la asociación *tímbrica* con los distintos personajes.

ACTIVIDAD 6:

El argumento del ballet “La bella durmiente” puede sugerirnos alguna actividad teatral o de representación dentro del aula como tema transversal e interdisciplinar, donde además de escuchar la música de Tchaikowsky podemos, según el caso, interpretar con las flautas y los instrumentos del aula el tema del *vals*.

Esta danza, que se trabajó además en años anteriores, puede sernos de mucha utilidad para presentar la acentuación ternaria (compás ternario, $\frac{3}{4}$, etc.) y para practicar la danza circular en el aula. También podemos adaptar un texto o utilizar el que Disney planteó en la película. El tema principal del vals aparece aquí adaptado para facilitar su interpretación en el aula⁴.

Además de lo ya apuntado anteriormente, la estructura clara y equilibrada del tema principal del vals –dos (semi)frases simétricas de 8 compases cada una con una casi idéntica utilización de los valores métricos– puede sernos también de gran utilidad para introducir el concepto de tema y/o frases musicales.

⁴ Adaptación de Àngel Lluís Ferrando para esta guía. Se ha cambiado la tonalidad original Sib Mayor por la de Fa Mayor. No es por tanto, posible su utilización junto a la grabación de la obra.

3. Después del concierto...

ACTIVIDAD 7:

Hasta ahora, hemos contemplado el concierto como una experiencia personal (entre un espectador, la orquesta y la música). Llega el momento de que se convierta en una experiencia colectiva. Si se han observado las normas anteriormente estudiadas, sería conveniente hacer una puesta en común (tanto del simulacro del concierto, como del concierto en sí).

1. ¿Ha sido difícil mantener ese ambiente idóneo?
2. ¿Ha sido más difícil hacerlo en el aula o en el auditorio?
3. ¿Qué hubiera cambiado si no hubiéramos tenido la actitud adecuada?
4. ¿Nos ha gustado?
5. ¿Qué es lo que nos ha resultado más atractivo?
6. ¿Qué no nos ha gustado?
7. ¿Qué sensaciones y/o emociones hemos vivido?
8. ¿Qué diferencias encontramos entre ir a un concierto y escuchar música en nuestra casa?
9. ¿Nos hemos divertido?
10. ¿Volveremos?

Analizar los resultados y ver si hay aspectos comunes a todos los alumnos y cuáles de ellos son distintos. En el caso de un concierto pedagógico debemos siempre plantearnos asimismo... ¿Qué hemos aprendido?

Àngel Lluís Ferrando Morales
Febrero 2009
www.angelluisferrando.com
angel@angelluisferrando.com

Para saber más...

PROTOCOLO Y COMPORTAMIENTO

Protocolo y etiqueta: www.protocolo.org

Asistir a un concierto de música clásica. Comportamiento y buenos modales (1) y (2)
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=218&arefid=1883&pag=0

Buscador: Google Palabras clave: comportamiento concierto educativo
Consulta [febrero 2009]

Navarra.es: www.cfnavarra.es

Comportamiento en los conciertos:

http://www.cfnavarra.es/conciertosescolares/infog_comportamiento.asp

Buscador: Google Palabras clave: comportamiento concierto
Consulta [febrero 2009]

INSTRUMENTOS

Dibujos para colorear y pintar infantiles: www.dibujosmix.com

Dibujos de instrumentos musicales. Dibujos de música:

<http://www.dibujosmix.com/d-dibujos-instrumentos-musicales.html>

Buscador: Google Palabras clave: instrumentos musicales dibujos Consulta [febrero 2009]

Escuela de música: www.doslourdes.net

Fichas para colorear instrumentos musicales:

http://www.doslourdes.net/colorear_los_instrumentos_musica.htm

Buscador: Google Palabras clave: instrumentos musicales dibujos Consulta [febrero 2009]

ÓPERA

Breve historia de la ópera:

Filomúsica: Música clásica y ópera www.filomusica.com

Historia de la ópera desde sus orígenes hasta los musicales:

<http://www.filomusica.com/operas.html>

Buscador: Google Palabras clave: filomúsica Consulta: [febrero 2009]

MOZART Y LA FLAUTA MÁGICA

Biografías y Vidas: www.biografiasyvidas.com

Wolfgang Amadeus Mozart: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mozart.htm>

Buscador: Google Palabras clave: biografías y vidas Consulta: [febrero 2009]

Filomúsica: Música clásica y ópera www.filomusica.com
Análisis de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart:
<http://www.filomusica.com/filo29/mozart.html>
Buscador: Google Palabras clave: Mozart flauta mágica Consulta: [febrero 2009]

COMPASES

Pianored: www.pianored.com
El compás y sus partes o fragmentos:
<http://www.pianored.com/teoriamusical/compases.html>
Buscador: Google Palabras clave: compases musicales Búsqueda [febrero 2009]

RAVEL Y “LES ENTRETIENS DE LA BELLE ET LA BÊTE”

Biografía
Biografías y Vidas: www.biografiasyvidas.com
Maurice Ravel: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ravel.htm>
Buscador: Google Palabras clave: Ravel Consulta [febrero 2009]

Escolar.com: www.escolar.com
<http://www.escolar.com/biografias/r/ravel.htm>
Buscador: Google Palabras clave: Ravel niños biografía Consulta [febrero 2009]

ENTRETIENS DE LA BELLE ET LA BÊTE: (*youtube* análisis y diálogos)
<http://www.youtube.com/watch?v=Ww8eqWQwz8s>

OTROS RECURSOS

Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFTIC):
www.isftic.mepsyd.es

Los pequeños músicos:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/pequennos_musicos/
Buscador: Google Palabras clave: ópera niños Consulta: [febrero 2009]

Àngel Lluís Ferrando Morales (Alcoi, 1965) es titulado superior en Dirección de Orquesta y Musicología, cursando sus estudios en el Conservatorio Superior de Aragón bajo la dirección de Juan José Olives y Luis Prensa. Ha realizado cursos y seminarios de pedagogía, análisis, composición y dirección con especialistas de reconocido prestigio como Pilar Fuentes, Pilar Lago, Montserrat Sanuy, Jacques Chapuis, Yizhak Sadai, Guy Reibel, George Benjamin, Tomás Marco, Joan Guinjoan, José L. Castillo, Agustí Charles, Rafael Liñán, Pedro Guajardo, Francesc Cabrelles o Jan Cober. Asimismo ha trabajado diversos aspectos de la *música para la imagen* con José Nieto, Carles Cases, Roque Baños, Eva Gancedo y Luis Ivars.

Desde 1987 compone, graba y dirige música para teatro, danza, cine y televisión, recibiendo por ello varias nominaciones y premios. Además de su trabajo en el campo de la música aplicada, varias de sus obras han sido estrenadas en diversas ciudades españolas, así como en México, Taiwán y USA. Ha escrito numerosos artículos y estudios musicológicos, así como impartido cursos sobre diferentes aspectos musicales para profesorado (Cefire-Alcoi), ponencias, comunicaciones y coloquios sobre temas musicales (Caeha, Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia-Campus d'Alcoi).

Actualmente es director titular de la Corporación Musical Primitiva de Alcoy y del Coro de la *Universidad Sénior* (UPV-Campus d'Alcoi), así como profesor de Lenguaje Musical, Armonía y Conjunto Instrumental en la Escuela "Amando Blanquer" del Centro Instructivo Musical "APOLO" de Alcoy, de la que fue director hasta 1994.