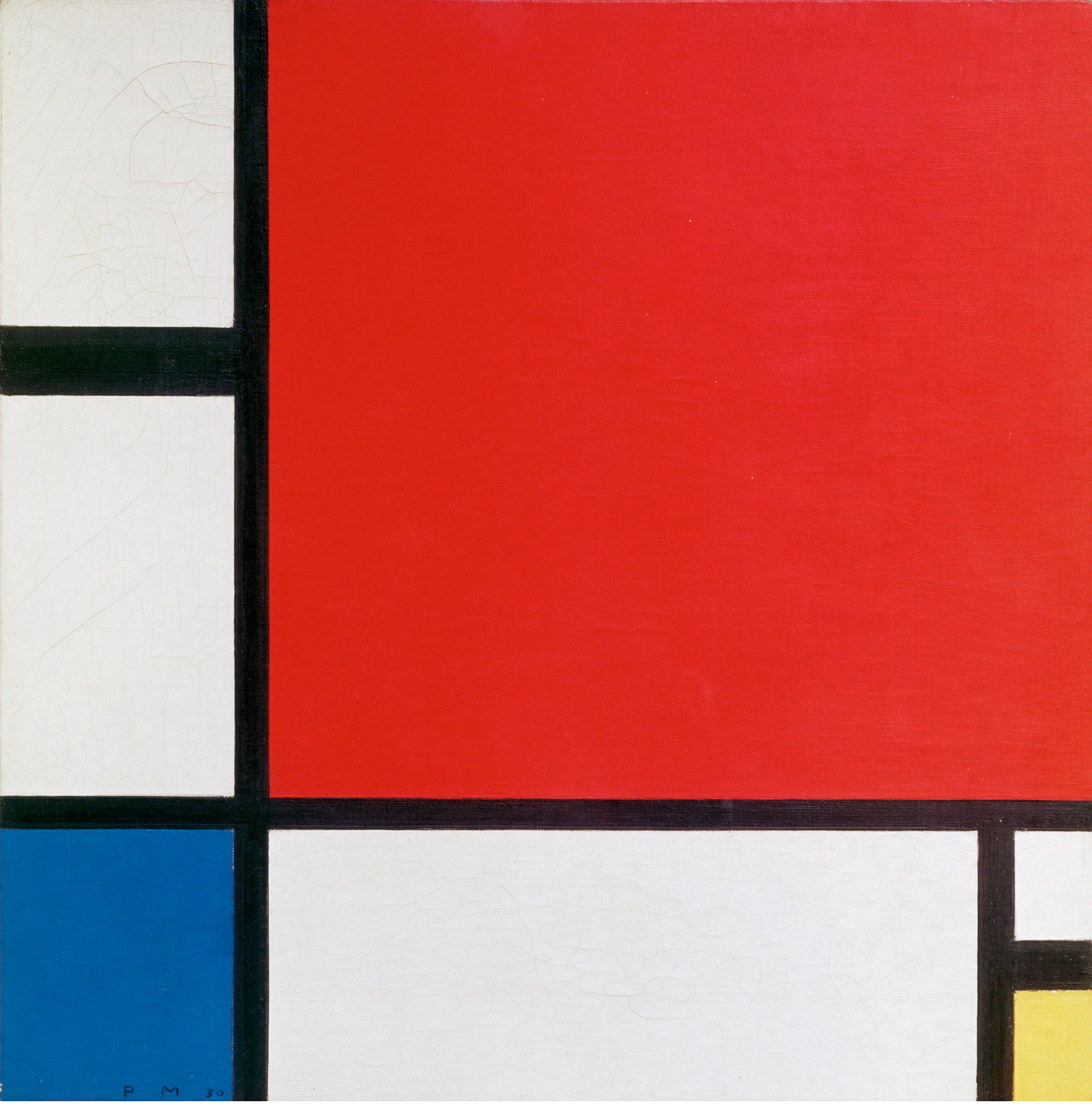


Música y pintura: conectar los sentidos

GUÍA DIDÁCTICA
CURSO 2019-2020

Isabel Domínguez y **María Sáez**

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Sumario

Introducción 5

1. ¿Qué es Música y pintura: conectar los sentidos? 6

2. El concierto 12

3. Las obras 14

- 3.1 *Gnomus* y *Promenade y Gnomus,* Cuadros de una exposición 15
- 3.2 *The fiddler* 16
- 3.3 *El pelele* y *Goyesca No. 7 'El Pelele'* 17
- 3.4 *Metamorfosis III y Sostenuto* 18
- 3.5 *El cohete y Fuegos de artificio* 19
- 3.6 *Composición en rojo, azul y amarillo y Piano Phase* 20
- 3.7 *Swing Landscape* y *Preludio* 22
- 3.8 *Blue salsa y Levante* 23

4. Actividades 26
4.1 Objetivos generales del recital 27
4.2 La exposición: *Promenade* 29
4.3 El Gnomo: *Gnomus* 31
4.4 El violinista en el tejado: *The fiddler* 39
4.5 El pelele: *El pelele* 49
4.6 Metamorfosis: *Sostenuto / Metamorfosis* 54
4.7 Una música, un cuadro: *Fuegos de artificio / El cohete* 59
4.8 Crear con lo mínimo: *Piano Phase* 67
4.9 Viaje a la Alhambra: *Azulejos* 69
4.10 Levante: *Levante* 73
4.11 Consejos para asistir al concierto 75
5. Para el profesor 78
6. Bibliografía 88

Introducción

Música y Pintura: conectar los sentidos, nuevo recital para jóvenes de la temporada 2019/2020, tiene como objetivo explorar las conexiones existentes entre dos artes bien distintas: la música y la pintura. La capacidad que ambas poseen para recrear atmósferas, ilustrar estados de ánimo o describir personajes, cada una de ellas a través de su propio lenguaje, constituye una zona de encuentro accesible para nuestros sentidos. Este concierto invita al adolescente a ejercitarse en esta actividad de escuchar y contemplar dos obras de arte que comparten esas zonas comunes.

Con el objeto de facilitar al profesor esta iniciación de los jóvenes, la presente Guía Didáctica propone un ejercicio de interdisciplinariedad para el aula a partir de las obras del concierto. La finalidad que se persigue radica en que el alumno repare en formas de expresión artística compartidas entre ambas disciplinas y que, además, adquiera recursos elementales que le permitan transitar por ellas. Por tanto, el contenido principal de esta guía está orientado a la práctica. Las actividades presentadas pueden trabajarse en el aula de Música y en la de Plástica de forma coordinada o, en su defecto, en cada una de ellas independientemente. Además, no sólo se incluye el material preparado ya para llevar al aula, sino que se explicita o sugiere, dependiendo de los casos, la metodología de cada actividad. También se ha añadido una pequeña actividad sobre el protocolo del concierto y la exposición con el fin de recoger opiniones de los alumnos. Esperamos que esta Guía Didáctica resulte útil y de fácil manejo en la labor docente, ya sea como preparación para asistir al concierto, para continuar trabajando tras éste o para desarrollar en cualquier otra ocasión como ejemplificación de los contenidos tratados a lo largo de la Enseñanza Secundaria.

1. ¿Qué es Música y pintura: conectar los sentidos?

Este concierto se concibe a partir de la capacidad expresiva que comparten la música y la pintura, así como de la respuesta cerebral y emocional que se produce en el oyente al procesar la información sensorial y los estímulos suscitados por la colaboración de ambas artes.

El artista extrae de sí la esencia de su arte.
La naturaleza visible parece allanar siempre el terreno al pintor. Pero en realidad, surge el arte del pintor con la misma independencia y tan a priori como el arte del músico.

Novalis (1772-1801)

Como poseedoras de características contrapuestas tales como el sentido que las condiciona -el oído y la vista-, la dimensión en que se desarrollan -tiempo y espacio- y el medio que utilizan para manifestarse -sonido y dibujo-, la música y la pintura son consideradas disciplinas artísticas bien diferentes.

La pintura es un arte estático, concreto, que muestra un contenido tangible de forma más o menos figurativa. Tiene la ventaja de que permite acceder a la obra de manera directa, sin intermediarios, de forma individual e instantánea. Por ello, "permanece y tiene la apariencia de ser una realidad viva[1]". Mientras que la música, como lenguaje discursivo, es un arte temporal que requiere un proceso para acceder a ella, tras el cual, "se desvanece y muere[2]". Precisa de un intérprete que recree la obra y la haga resurgir. Por otro parte, se trata de un lenguaje abstracto que, a priori, no tiene ningún significado. Se dirige a las emociones y juega con ellas al proporcionar al oyente sucesivos estados de ánimo que quizá le induzcan a imaginar algún tipo de contenido que, en la mayoría de los casos, no está predeterminado.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la pintura y la música se entienden bien, ya que entre ambas existe un territorio común que incluye, en primera instancia, "el propósito para el que están creadas ya sea satisfacer una necesidad, ser útiles o entretener[3]". Pero además, existen otros muchos aspectos compartidos entre ambas, como, por ejemplo, la forma o estructura, el color o timbre, el canon o modelo, el silencio o vacío, el acento y el ritmo, la imitación, la repetición y el desarrollo de un motivo, la armonía y la proporción, el estilo y así, un largo etcétera que, si bien responden a la expresión de otros lenguajes artísticos también, en el caso de la pintura y de la música, se hacen muy patentes. A todo ello se añade la circunstancia de que la vista y el oído son sentidos prioritarios que actúan de manera colaborativa, se ayudan y complementan en la tarea de interpretación de estímulos diversos.

[1] Leonardo da Vinci: Cuaderno de notas. Ed. La Fontana Mayor
[2] Leonardo da Vinci: op. cit.
[3] Rowell, L.: Filosofía de la música. Gedisa Ed

Con este hilo conductor, se diseña el recital *Música y pintura: conectar los sentidos*, que pretende, no sólo poner de manifiesto esta actividad compartida de los sentidos, sino también explorar la manera en que ambas disciplinas artísticas se sirven la una a la otra.

———

Sinestesia y otras experiencias intersensoriales

En este interjuego de estímulos artísticos e información sensorial, se produce, de manera inconsciente, la sinestesia. Como sabemos, se trata de un fenómeno fisiológico normal que consiste en la experiencia de dos sensaciones simultáneas a partir de un solo estímulo. De esta manera, la música, por ejemplo, puede desencadenar asociaciones visuales de colores, mientras que la pronunciación de una palabra puede conllevar una sensación de gusto o de olor, por poner tan solo dos ejemplos.

Existen, al día de hoy, diversos tipos de sinestesia que se han catalogado en diecinueve formas de asociaciones sensoriales. Algunos compositores sinestésicos han tratado de explicar este tipo de vivencias. Veamos dos ejemplos:

Uno de los grandes dramas de mi vida consiste en decirle a la gente que veo colores cuando escucho música, y ellos no ven nada, nada en absoluto. Eso es terrible. Y ellos no me creen. Cuando escucho música yo veo colores. Los acordes se expresan en términos de color para mí. Estoy convencido de que uno puede expresar esto al público.

Olivier Messiaen (1908-1992)

Mi música no es purista. Está contaminada por una cantidad increíble de asociaciones, ya que pienso mucho de manera sinestésica. Escuchando siempre pienso en formas de colores y distintos sonidos, así que muchos elementos de las artes visuales, de la literatura, aspectos científicos, cosas de la vida cotidiana, aspectos políticos y muchas otras cosas juegan un papel muy importante para mí. No sé si estas asociaciones son solo cosa mía. Podría decir que un nivel mínimo de conocimiento es necesario para escuchar mi música, para evitar una escucha sin tener en cuenta estas asociaciones, simplemente como música pura. No es música programática, pero está cargada de asociaciones.

György Ligeti (1923-2006)

Por otra parte, el pintor Vassili Kandinsky hacía estas revelaciones tras asistir a una representación de la ópera *Lohengrin* de Wagner:

Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos los colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí.

Vassili Kandinsky (1866-1944)

Pero no sólo los estímulos artísticos se han asociado de manera inconsciente, sino que, a lo largo de la historia, el artista ha buscado de forma intencionada la relación de las artes entre sí. Así, observamos cómo ha habido escritores que pintan y tocan un instrumento -García Lorca-, pintores que interpretan música -Klee- y músicos que escriben -Juan del Enzina- o que pintan -Schönberg- como actividades complementarias o alternativas.

Afortunadamente, no son tan pocos los artistas que alternan dos disciplinas. El escritor Jean Cocteau (1889-1963), por ejemplo, afirmaba que, para él, "dibujar es otra manera de mecanografiar los renglones ... (no soy) ni dibujante ni pintor. Mis dibujos son escritura desatada y vuelta a anudar".

Mientras que el poeta Goethe afirmaba:

Los numerosos objetos que vi tratados por artistas despertaron en mí el talento poético, y de la misma manera que se hace un grabado para un poema, yo hacía poemas para grabados y dibujos, imaginándome el estado de los personajes antes y después del momento plasmado en las imágenes. A veces, incluso, componía cancioncillas adecuadas para ellos. De ese modo me acostumbré a ver las artes en su mutua combinación.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

La colaboración entre las artes no sólo ayuda al artista a expresarse, sino que potencia el impacto que produce en el público. En el caso de la música, la falta de un contenido o significado concreto ha empujado a los compositores a intentar dotarla de él, proporcionarle una referencia que guíe al oyente, por lo que la han utilizado a menudo con fines descriptivos y programáticos.

La ilustración musical del significado de los textos en la música vocal, el llamado madrigalismo de finales del Renacimiento y principios del Barroco, utiliza recursos musicales abstractos para imitar o evocar sonidos de la naturaleza como el canto de los pájaros, la tormenta, los suspiros o la risa. El hecho de ascender o el concepto de cielo estará ilustrado por una melodía ascendente, el dolor por la disonancia, la tristeza o la melancolía por el modo menor y, de esta manera, un lenguaje abstracto como es la música se vuelve capaz de subrayar o recrear el significado de las palabras al concretarlo mediante la asociación.

En sus conciertos de *Las cuatro estaciones*, Vivaldi anota en la partitura indicaciones descriptivas de las ráfagas de viento, el castañetear de los dientes, el canto de los pájaros o la languidez a causa del calor. Pero los compositores han ido más allá al concebir una obra a partir de un programa o texto literario que guía al oyente en la escucha.

La capacidad de la música para suscitar diferentes estados emocionales, describir el carácter de un personaje, un animal, una situación específica, una estructura o una máquina, han hecho de ella, en muchos casos, un arte ilustrativo o descriptivo, aspecto que le acerca, aún más, a la pintura.

Música y pintura, pues, se han aliado en este interesante concierto-exposición para guiarnos en una experiencia intersensorial en la que podremos observar cómo la expresión personal del artista se concreta en imágenes y se sublima con la música.

2. El concierto

Concierto didáctico a cargo de
Karina Azizova / Marta Espinós, piano.
Presentación: Fernando Palacios.

El programa

PRESENTACIÓN

Modest Mussorgsky (1839-1881)
Promenade, de Cuadros de una exposición
Gnomus, de Cuadros de una exposición
Proyección: Gnomus de Viktor Hartmann (1843-1873)

EL OJO INSPIRADOR

George Crumb (1929)
The fiddler, de Metamorfosis I
Proyección: The fiddler de Marc Chagall (1887-1985)

Enrique Granados (1867-1916)
El pelele. Escena goyesca
Proyección: Proyección: El Pelele de Francisco de Goya (1746-1828)

IMPRESIONISMO Y METAMORFOSIS

György Ligeti (1923-2006) Sostenuto, de Musica ricercata
Proyección: Metamorfosis de Maurits C. Escher (1898-1972)

Claude Debussy (1862-1918)
Fuegos de artificio, de Preludios II
Proyección: El cohete de Edward Middleton Manigault (1887-1922)

MINIMALISMO Y BLUES

Steve Reich (1936)
Piano Phase para piano y cinta (fragmento)
Proyección: Composición en rojo, azul y amarillo de Piet Mondrian (1872-1944)

Nikolai Kapustin (1937)
Preludio (por determinar), de los 24 Preludios en estilo de jazz Op. 53
Proyección: Swing Landscape de Stuart Davis (1892-1964)

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO[4]

Claude Debussy
El viento en la llanura, de Preludios I

György Ligeti
Désordre, de Études I

Isaac Albéniz (1860-1909)
Azulejos (fragmento)

RITMO Y CALOR

Osvaldo Golijov (1960)
Levante
Proyección: Blue salsa de Valerie Vescovi

Karina Azizova / **Marta Espinós**, piano
Fernando Palacios, presentador

[4] Las obras de Debussy, Ligeti y Albéniz se interpretarán en orden aleatorio a determinar por los intérpretes.

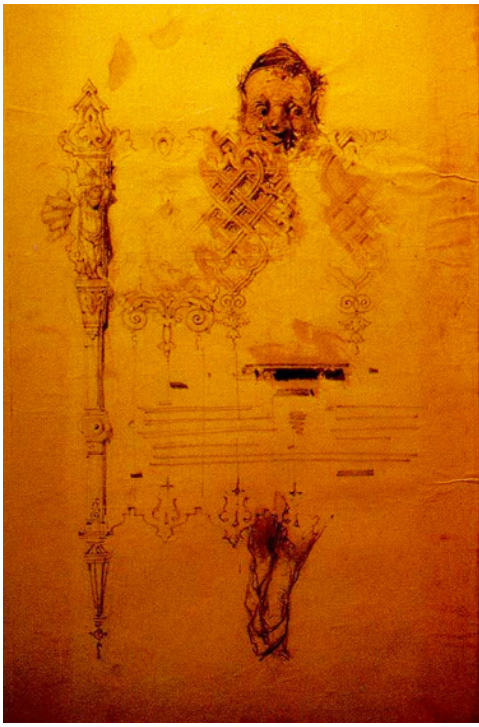
3. Las obras

Breve reseña de las obras plásticas y musicales
incluidas en el recital

3.1 *Gnomus* y *Promenade y Gnomus*, de Cuadros de una exposición

Gnomus de Viktor Hartmann

Gnomus forma parte de la colección de cuadros que se exhibieron en la exposición organizada por el escritor, crítico musical y asesor del Círculo de Balakirev, Vladímir Stásov (1824-1906), como homenaje póstumo tras la muerte del pintor y arquitecto Viktor Hartmann (1834-1873) a los 39 años. Esta obra representa un cascanueces tallado en madera con forma de extraño gnomo de piernas retorcidas y mirada inquietante. En la Rusia de la época eran muy comunes los cascanueces como juguetes infantiles que se utilizaban en la decoración del árbol de Navidad.



Gnomus de Viktor Hartmann

Promenade y Gnomus, de Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky

Mussorgsky (1839-1881) compuso los *Cuadros de una exposición* motivado por la citada exposición de pinturas de Hartmann, a quien le había unido una gran amistad. La suite recoge diez piezas descriptivas de diez de los cuadros, a excepción de *Promenade* que, a modo de introducción, simula el deambular del visitante por la exposición e ilustra la perspectiva externa del público. La pieza comienza con una melodía desnuda que pronto se verá envuelta por el soporte armónico. *Gnomus* presenta un motivo de carácter perturbador, que aparece una y otra vez para alternarse con un pasaje acórdico de carácter misterioso y lejano.

Escucha *Promenade y Gnomus* en https://www.youtube.com/watch?v=kxg2R0Pqb3c

3.2 *The fiddler*

The fiddler por Chagall, 1912

The fiddler de Marc Chagall

En 1921 Chagall (1887-1985) comenzó a trabajar como escenógrafo en el State Jewish Chamber Theater de Moscú con varias obras del escritor Sholem Aleichem. Para el estreno diseñó un buen número de grandes murales usando técnicas aprendidas de León Bakst, su primer maestro. Los temas incluyeron bailarines, violinistas, acróbatas y animales domésticos. En este período, Chagall diseñó recursos técnicos para la escena que constituyeron un hito en la historia del teatro, además de crear todo un vocabulario de imágenes vinculadas al mundo judío que luego trasladaría a muchas de sus obras posteriores.

The fiddler, de *Metamorphoses I*, de George Crumb

The fiddler, número cuatro entre las diez piezas que integran el libro I de *Metamorphoses*, fue compuesto entre 2015 y 2017 por George Crumb (1929) y dedicado a la pianista Margaret Leng Tan. Cada movimiento de *Metamorphoses* está inspirado por un cuadro de diversos artistas. *The fiddler*, sobre el cuadro de Chagall, requiere un pianista virtuoso que, además, cante y manipule el piano de forma no habitual. Incluye también toy piano, así como percusión. En *The fiddler* se respiran resonancias de la música hebrea tradicional y del violín, que evocan la figura del violinista sobre un tejado, personaje recurrente del pintor. La sensación del tiempo detenido y la búsqueda de la sonoridad para ilustrar el cuadro prevalece sobre la estructura formal de la pieza.

Escuchar *The fiddler*, de Metamorphoses I, de George Crumb en https://vimeo.com/174946172watch?v=kxg2R0Pqb3c

3.3 *El pelele* y *Goyesca No. 7 'El Pelele'*

El pelele de Francisco de Goya

Escena de manteo de un pelele por cuatro jóvenes vestidas de majas en un paisaje natural atravesado por un río. Este juego femenino practicado en fiestas populares o como rito de despedida de la soltería, ponía de relieve el poder de la mujer sobre el hombre, un tema que se repite en la obra de Goya (1746 - 1828), por ejemplo en las series de grabados de los *Caprichos* y de los *Disparates*, así como en sus álbumes de dibujos. Convertido en tapiz, se destinó a la decoración del despacho de Carlos IV en San Lorenzo de El Escorial.

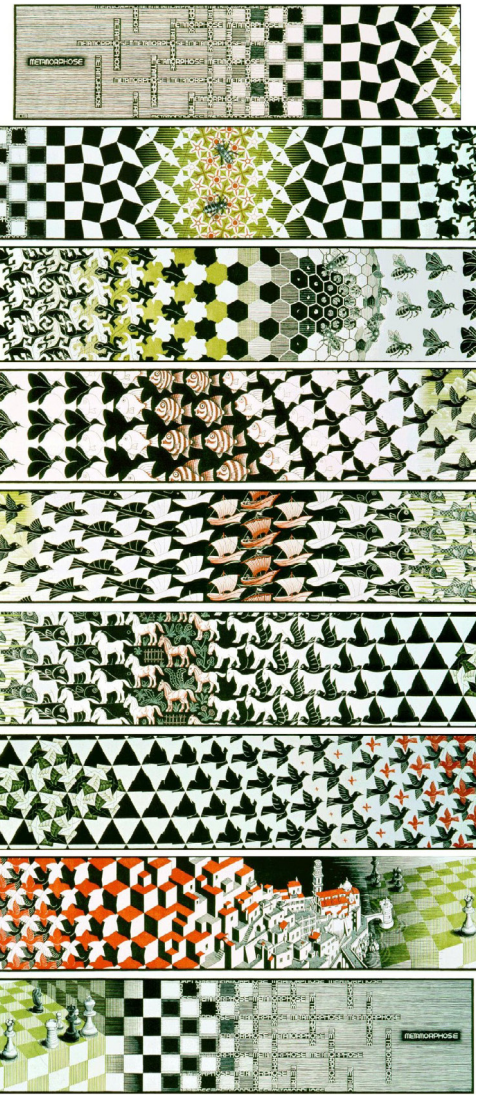
El pelele por Goya, 1791-92

Goyesca No. 7 'El Pelele', Enrique Granados

La suite *Goyescas* de 1911, obra que consagró el prestigio internacional de Granados (1867-1916), está integrada por seis piezas inspiradas en las escenas de Goya que, posteriormente, daría lugar a la ópera del mismo nombre. Granados compuso, además, una séptima obra, *El pelele* -subtitulada Escena goyesca-, sobre el último cartón de Goya. Aunque esta pieza no se añadió a la suite inicial, suele interpretarse unida a aquélla dada su afinidad. En la ópera figura como preludio esta escena de aire español y refinada elegancia en la que se inscribe la tonadilla junto al virtuosismo técnico de efecto brillante y luminoso..

Escuchar *Goyesca No. 7 'El Pelele', Enrique Granados* en https://www.youtube.com/watch?v=DVviKip9FLM

3.4 *Metamorfosis III* y *Sostenuto*



Metamorfosis III de Maurits C. Escher

Metamorfosis III de Maurits C. Escher

De las tres *Metamorfosis* que creó Escher (1898-1972), la número III es la de mayores dimensiones, además de ser una de sus últimas obras. El grabado en madera original está parcialmente coloreado a mano. Se trata de "...una larga secuencia de metamorfosis. De las palabras "Metamorphose", dispuestas horizontal y verticalmente, con intersecciones en las letras O y M, surge un mosaico compuesto de cuadrados blancos y negros que se convierte en una alfombra de flores y hojas sobre la que se posan dos abejas..." según explica el artista. Pronto, las flores y hojas se convertirán en cuadrados, animales e insectos, barcos, peces, caballos, triángulos, cubos, edificios y casas de un pueblo que descansa en el mar para terminar de nuevo con las letras de la palabra "Metamorphose".

Sostenuto, de Musica ricercata de György Ligeti

Musica ricercata (1951-53), del compositor transilvano Ligeti (1923-2006), se compone de once piezas independientes, de las cuales la última es un movimiento fugado. Cada una de ellas incluye una nota más partiendo de las dos que utiliza la primera. De esta manera, *Sostenuto*, está construida casi únicamente sobre la nota La y solamente al final aparecerá un Re. Se trata de un estudio rítmico y dinámico que, en un lento proceso, transforma una delgada melodía de dos notas que incorpora variedad gracias al cambio de octava, de acento y ritmo. Todo ello está sostenido por la nota La como una persistente pedal.

Escuchar *Musica Ricercata, György Ligeti* en https://www.march.es/videos/?p0=11724&l=1

3.5 *El cohete* y *Fuegos de artificio*

El cohete de Edward Middleton Manigault

En 1909, Manigault (1887-1922) abandonó el Realismo para abrazar el Postimpresionismo. De esta fecha es el *El Cohete*, en el que se observa cómo el empleo exclusivo del color construye las formas, genera volumen con diferentes matices y aporta ilusión de profundidad a través de colores complementarios. Por otro lado, la inclusión de zonas de luz en sombra y sombras en zonas de luz contribuye al movimiento y la vivacidad de la escena de los fuegos artificiales.

El cohete por Edward Middleton Manigault, 1909

Fuegos de artificio, de Preludios II de Claude Debussy

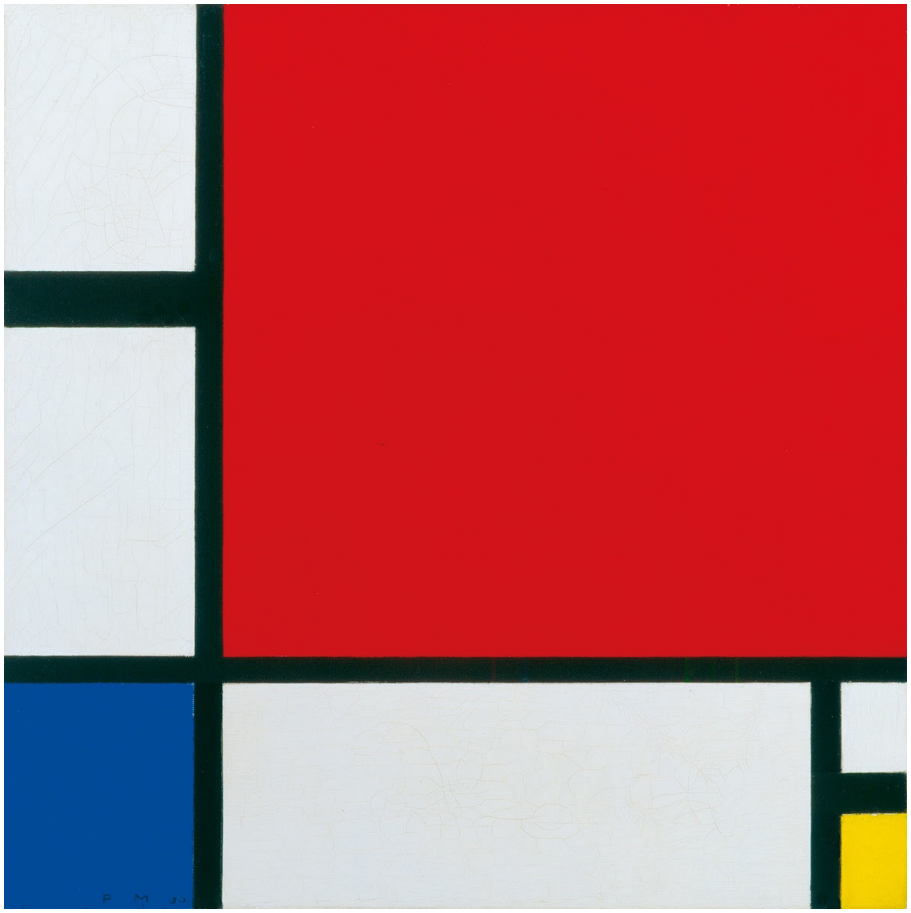
Fuegos de artificio, con su tonalidad vaga, sus escalas y arpegios que suben y bajan a la velocidad de cohetes, el uso de acordes en paralelo y el estallido de algunos motivos, dibuja una textura "ordenadamente caótica". Debussy sitúa los títulos al final, quizá con el objeto de otorgar una mayor libertad al intérprete para descubrir las propias impresiones sin condicionamiento alguno. Con esta pieza culmina el conjunto de Preludios compuestos entre 1901 y 1913.

Escucha *Fuegos de artificio*, de Preludios II de Claude Debussy en https://www.youtube.com/watch?v=c6HmrgbVpI0

3.6 *Composición en rojo, azul y amarillo* y *Piano Phase*

Composición en rojo, azul y amarillo por Piet Mondrian

Composición en rojo, azul y amarillo forma parte de un conjunto de obras no figurativas creadas entre 1921 y 1941, reconocidas por el nombre de composición, donde se fusionan el color y la línea empleados en estado puro. Líneas verticales y horizontales de color negro se cruzan y forman figuras cuadradas y rectangulares, que albergan en su interior colores básicos: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Tanto en esta obra como en todas las demás, Mondrian (1872-1944) pone de manifiesto el principio de orden presente en la naturaleza, evita su copia real y persiste en la búsqueda del conocimiento esencial que le mantuvo inspirado hasta el final de sus días.



Composición en rojo, azul y amarillo por Piet Mondrian, 1930

Piano Phase, para piano y cinta de Steve Reich

Piano Phase de 1966-67, de veinte minutos de duración, utiliza permutaciones de cinco notas de la escala de La Mayor: Mi, Fa#, Si, Do# y Re, a las que luego se añadirá el La. Mientras dos pianos sincronizan y desincronizan un diseño melódico que se superpone sobre sí mismo, el oyente puede escuchar diversos eventos como modulaciones, transiciones, armonías o clímax entre otros acontecimientos. El tratamiento musical de situaciones no musicales junto al desfase gradual ha proporcionado a Reich (1936), pionero del minimalismo, una fuente de investigación sonora inagotable. El material musical mínimo, la sencillez de la estructura, el proceso continuo..., todo es fácil para el oyente.

Escuchar *Piano Phase*, para piano y cinta de Steve Reich en https://www.youtube.com/watch?v=7P_9hDzG1i0

3.7 *Swing Landscape* y *Preludio*, de los 24 Preludios en estilo de jazz Op. 53

Swing Landscape por Stuart Davis, 1938

Swing Landscape de Stuart Davis

"Debo decir que, durante la mayor parte de mi carrera, busqué inspiración en el arte americano, me acerqué a la música de jazz" afirmó en una ocasión Stuart Davis (1892-1964), amante del jazz. En la composición *Swing Landscape,* vibrante y rítmica, los motivos parecen estar en movimiento o danzando en la superficie del cuadro. Algunas imágenes son identificables, la mayor parte de ellos inspirados por los barcos pesqueros de Gloucester -Massachusetts-, uno de sus temas favoritos. Los espacios entre los objetos presentan la misma intensidad de azules, por lo que cada elemento individual parece participar de un mismo conjunto, como los instrumentos de una Big Band [5].

Preludio, de los 24 Preludios en estilo de jazz Op. 53 de Nikolai Kapustin

Kapustin (Ucrania, 1937) es un compositor clásico que trabaja en clave de jazz sobre formas y estructuras clásicas. Los 24 Preludios en estilo de jazz, Op. 53 de 1988 están influenciados por los de Chopin tanto en su esquema como en brevedad. El conjunto presenta una gran variedad de estilos del jazz: el blues (preludio 11), la balada (5 y 9), el vals (18), el swing (17 y 19) jazz funk (7 y 12) e incluso una alusión a *Take Five* (13).

[5] Whitney Museum of American Art, New York, EEUU.

3.8 *Blue salsa y Levante*

Blue salsa por Valerie Vescovi

Blue salsa de Valerie Vescovi

Las abstracciones de músicos y bailarines de Valerie Vescovi (Nueva Jersey, EEUU) muestran situaciones reales deconstruidas en clave neo-cubista. Su estilo podría denominarse como un "Cubismo Rítmico" que pretende recoger la intensidad de la música en vivo. En la paleta de colores predominan los azules, con gran presencia del añil, por encima del negro, el ocre o el carmesí. La línea negra o blanca define los contornos y añade movimiento a las figuras y a los instrumentos que, en algunos casos, se presentan como una continuación del intérprete.

Levante de Osvaldo Golijov

Golijov (1960) compuso *Levante* para la pianista Veronica Jochum, quien la estrenó en 2004. Esta pieza, radicalmente rítmica, de gran colorido y vigor, debe su título al viento del Este. Aunque tiene una duración de poco más de cuatro minutos, trasmite una gran intensidad y energía que evoca la percusión latina y la improvisación.

Escuchar *Levante de Osvaldo Golijov en* https://www.youtube.com/watch?v=kODz0GF2DL8

4. Actividades

Relación de propuestas didácticas para llevar al aula.
De carácter interdisciplinar, giran en torno a las obras musicales y plásticas presentadas en el concierto.

4.1 Objetivos generales del recital

1. Explorar las conexiones entre la música y la pintura

2. Observar la capacidad de la música para describir paisajes, seres característicos, recrear formas y estructuras, sugerir estados de ánimo o ilustrar otras manifestaciones artísticas

3. Tomar contacto con recursos técnicos variados que permiten la expresión de ideas musicales y plásticas

4. Conocer las características estéticas de determinados movimientos artísticos

5. Desarrollar en los jóvenes actitudes y comportamientos adecuados y respetuosos ante la escucha o la contemplación.

Objetivos y contenidos de las actividades relacionados con el programa

Obras del Programa	*Objetivos generales del recital*	*Objetivos específicos de cada obra musical*	*Contenidos musicales que desarrollan*	*Objetivos específicos de cada obra pictórica relacionada con el programa*	*Contenidos plásticos que desarrollan*
1 "Promenade", de Cuadros de una exposición de Mussorgsky	*4*	*Conocer una obra del repertorio musical ruso del siglo XIX, Grupo de los Cinco*	*Interpretación de un tema instrumental con instrumentos de lámina*	*-*	*-*
2 "Gnomus", de Cuadros de una exposición de Mussorgsky	*1-3*	*Aprender a diseñar motivos musicales y utilizarlos para ilustrar una obra plástica*	*Composición de un motivo musical a partir de un elemento contenido en una obra plástica*	*Realizar una interpretación plástica de motivos musicales, asociarlos con un elemento gráfico plástico y crear una composición artística*	*Elementos del lenguaje visual: punto, línea y color*
3 "The fiddler", de Metamorphoses I de Crumb	*1-3-4*	*Conocer la sonoridad de la música judía e interpretarla*	*Actividades de escucha de música klezmer y judía. Interpretación vocal, instrumental y de danza de música hebrea sujeta a una imagen*	*Conocer el estilo artístico de Chagall y contar historias a través de ilustraciones y cuentos*	*Narración a través de ilustraciones plásticas*
4 El pelele Escena goyesca de Granados	*4*	*Descubrir la tradición musical del pelele en España*	*Actividad de investigación, escucha e interpretación*	*Estudiar la vestimenta del siglo XVIII y representar una escena de manteo con un pelele*	*Diseño de vestuario goyesco*
5 "Sostenuto", de Musica ricercata de Ligeti	*3-4*	*Conocer una obra del siglo XX y adquirir algunos de los recursos que utiliza*	*Interpretación de un fragmento de la obra con percusión corporal y creación a partir de ella*	*Transformar un objeto representado en otro diferente y visualizar de forma completa la metamorfosis cíclica*	*Transformaciones geométricas: traslación, giro y simetría*
6 "Fuegos de artificio", de Preludios II y "El viento en la llanura", de Preludios I de Debussy	*1-2*	*Desarrollar la percepción auditiva y la capacidad para relacionar y comprender diferentes manifestaciones artísticas*	*Actividad de escucha y de comparación de obras musicales y plásticas*	*Desarrollar la creatividad al realizar composiciones artísticas a partir de elementos del lenguaje musical y a través de la experimentación de nuevas técnicas gráfico-plásticas*	*Síntesis sustractiva: colores primarios, secundarios y complementarios. Ceras blandas derretidas como técnica pictórica*
7 Piano Phase, de Steve Reich	*1-2*	*Realizar una composición musical a partir de los elementos de una obra plástica*	*Composición de una estructura polifónica completa a base de temas de diferente duración que replican la estructura de una obra plástica*	*-*	*-*
8 Azulejos, de Albéniz	*2-4*	*Captar el carácter de la música y desarrollar ideas literarias a partir de una música que sugiere un estado de ánimo*	*Escritura de un micro texto literario, un texto libre o un poema que recree el carácter de la música de Azulejos*	*Conocer algunas de las manifestaciones artísticas del patrimonio español y crear diferentes tipos de mosaicos y azulejos*	*Desarrollo de polígonos regulares y cruzados. Experimentación con la técnica "quilling"*
9 Levante, de Golijov	*1*	*Transitar de la música a la pintura*	*Realizar una investigación para encontrar un cuadro que ilustre la obra Levante*	*Desarrollar el criterio estético y artístico*	*Análisis de la música y búsqueda de la obra plástica más adecuada para ella*
10 Consejos para asistir a un concierto Fundación Juan March	*5*	*Adquirir unas nociones sobre el protocolo del concierto y la exposición*	*Diseño de un protocolo para el concierto y la exposición*	*Adquirir unas nociones sobre el protocolo del concierto y la exposición*	*Diseño de un protocolo para el concierto y la exposición*

4.2 La exposición: *Promenade*

MÚSICA

Promenade, de Cuadros de una exposición de Mussorgsky

Objetivo específico: Conocer una obra del repertorio musical ruso del s. XIX, Grupo de los Cinco

El compositor ruso Mussorgsky compuso su obra *Cuadros para una exposición* motivado por la exposición póstuma organizada como homenaje al pintor Viktor Hartmann, gran amigo suyo. Se trata de una suite o colección de piezas independientes que ilustran musicalmente diez cuadros del citado artista. *Promenade* es el tema que se intercala entre las piezas dedicadas a cada cuadro a modo de introducción de esta suite. Hace referencia al deambular del visitante a lo largo de la exposición.

- Escucha la obra original para piano y fíjate bien en el tema que da comienzo a esta obra:

Escuchar Pictures at an Exhibition (Pletnev, Andsnes) en https://www.youtube.com/watch?v=kxg2R0Pqb3c

- Si tuvieras que instrumentar este tema para la orquesta, ¿qué instrumento crees que sería adecuado para interpretarlo? Haz propuestas.

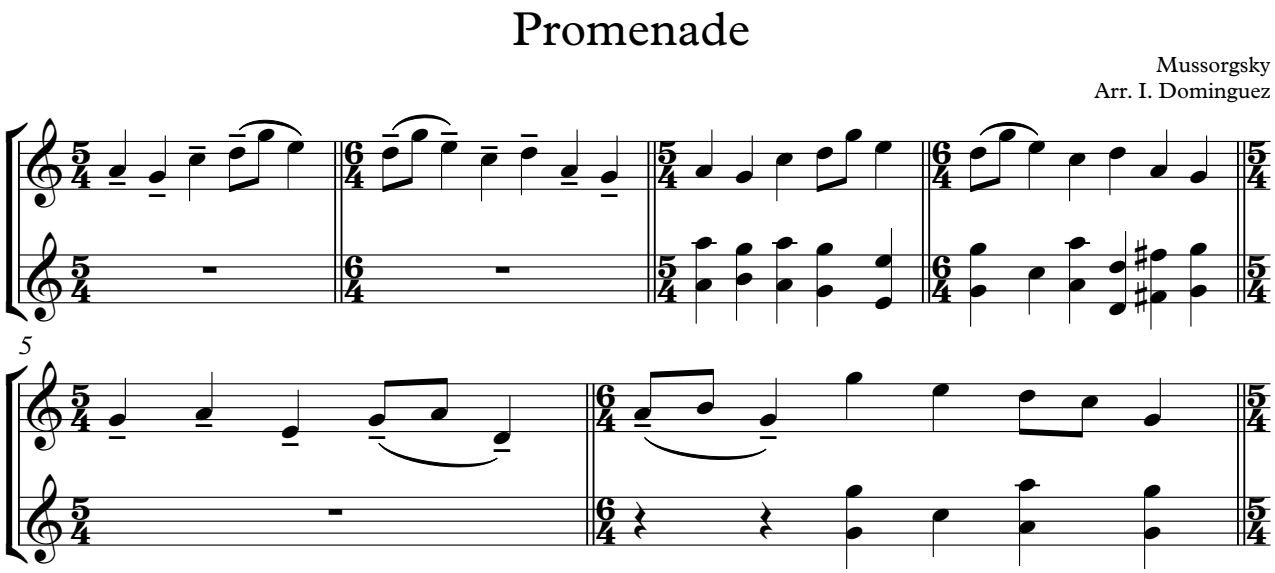
- Escucha ahora la versión para orquesta sinfónica del compositor francés Maurice Ravel. Fíjate en el instrumento que interpreta el tema principal:

Escuchar Mussorgsky - Ravel: "Cuadros de una exposición". ORTVE / M.A. Gómez Martínez en https://www.youtube.com/watch?v=Fxn0Y46Aryw

- Indica cuál de las dos versiones te gusta más y especifica por qué razón.

- Interpreta este fragmento del conocido tema con instrumentos del aula con ayuda de tu profesor:

Escuchar *Modest Mussorgsky. Cuadros de una exposicion - El Gnomo* en https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA



4.3 El Gnomo: *Gnomus*

MÚSICA

Gnomus, de Cuadros de una exposición de Mussorgsky

Objetivo específico: Aprender a diseñar motivos musicales y utilizarlos para ilustrar una obra plástica

La pieza que sigue a *Promenade* en los *Cuadros para una exposición* es *Gnomus*, que irrumpe sin pausa tras la introducción. El cuadro que ilustra esta pieza representa un cascanueces en forma de pequeño gnomo que alarga torpemente sus piernas torcidas.

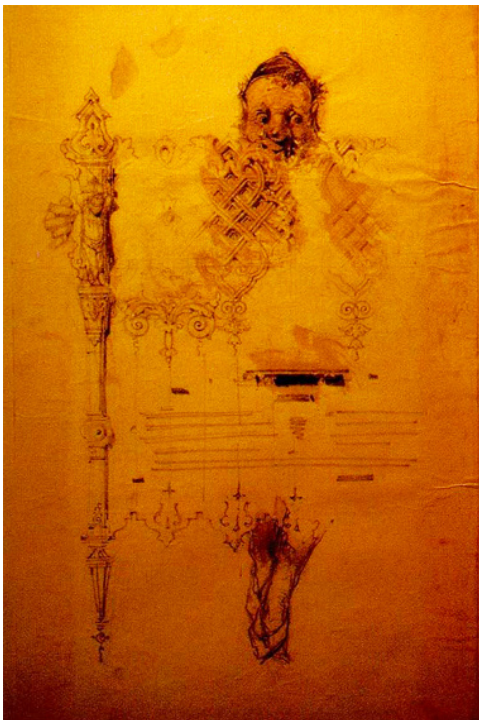
Mussorgsky diseñó para él un motivo perturbador, que se presenta una y otra vez para alternarse con un pasaje acórdico de carácter misterioso y evocador, quizá, de leyendas lejanas.

En la música, al igual que en la pintura, es preciso disponer de un motivo que exprese algo y que centre la atención del oyente o del observador. Un motivo musical es una breve idea rítmica o melódica que conserva su identidad propia a pesar de ser susceptible de ser imitado, variado o desarrollado.

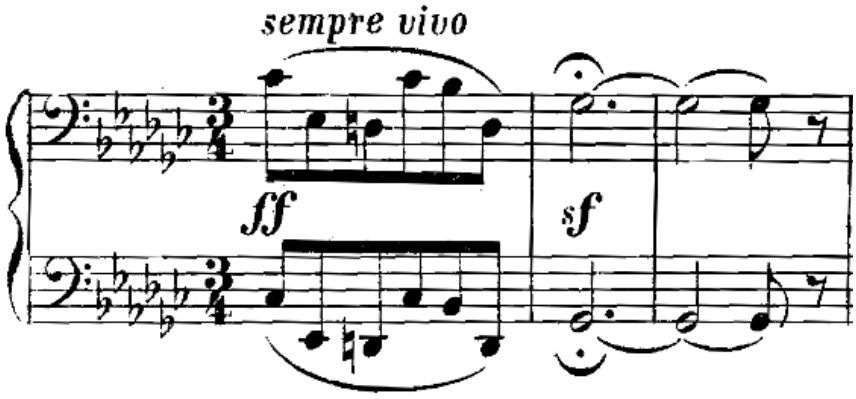
Observa el motivo que da comienzo a esta pieza y trata de recordarlo bien: número de notas y diseño, intensidad, nota prolongada para terminar, dinámica y agógica, fraseo y todo lo que puedas descubrir.

Escucha *Gnomus* mientras sigues la partitura:

Escuchar *Modest Mussorgsky. Cuadros de una exposicion - El Gnomo* en https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA



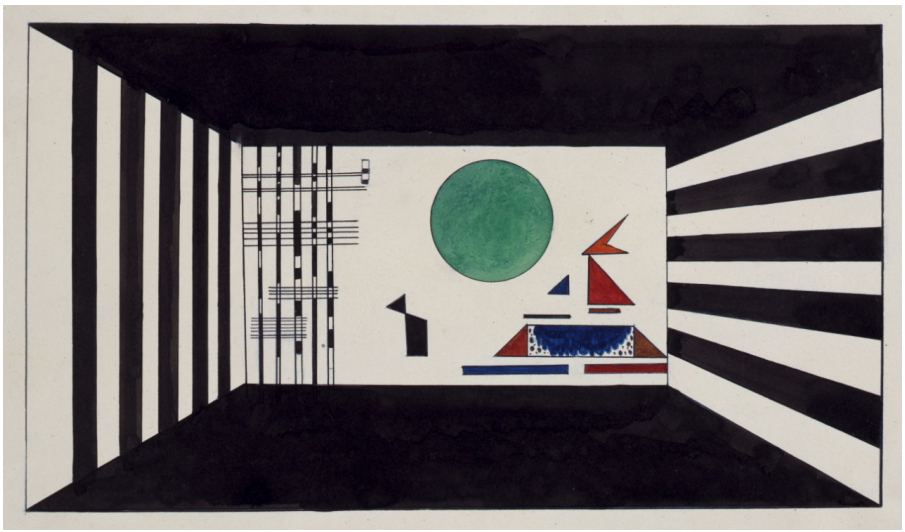
Gnomus de Viktor Hartmann



Fíjate en el motivo y en las veces que aparece, en sus cambios de intensidad y, sobre todo, en su carácter. Indica después qué otros motivos hay en esta pieza, quizá diseñados con escalas, arpegios o acordes, entre otras posibilidades.

Como has podido comprobar, un buen motivo constituye la idea principal de una composición y es definitivo para el desarrollo de la pieza. Es la primera piedra de todo el edificio sonoro. En *Gnomus*, Mussorgsky diseñó el motivo para ilustrar musicalmente este personaje. Pero también se puede componer un motivo para describir o ilustrar un cuadro no figurativo. Quizá te dé más oportunidades a la hora de interpretar la idea plástica.

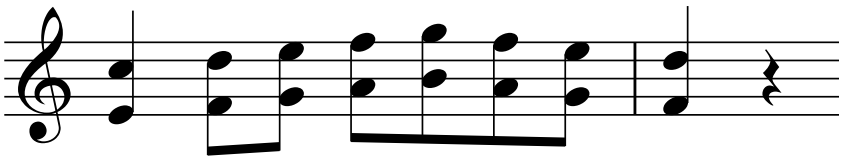
Gnomus por Kandinsky, 1928



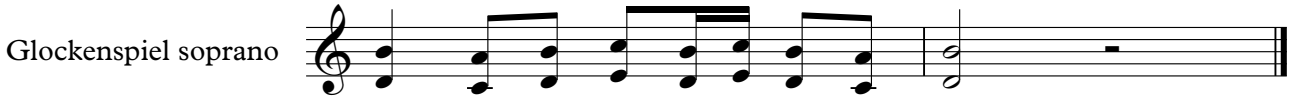
Te proponemos, por tanto, que diseñes, bajo la dirección de tu profesor, un pequeño motivo característico con el fin de ilustrar la obra del pintor Kandinsky que es, a su vez, una reinterpretación del cuadro *Gnomus* de Hartmann. Utiliza un instrumento de lámina y explora sus posibilidades.

Observa con atención el cuadro y extrae un elemento. Por ejemplo, las líneas paralelas que aparecen en la parte derecha del cuadro. Una forma de replicarlas musicalmente podría hacerse con series de sextas, o bien una melodía duplicada en sextas simplemente, de manera que la trayectoria de las dos voces sea simétrica y, por tanto, paralela. Es de fácil interpretación en un xilófono.

Una vez hayas practicado las sextas, diseña el motivo musical con este recurso. He aquí un ejemplo:



También puedes utilizar un acorde, por ejemplo, para el círculo verde central, una alternancia de planos de diferente intensidad para los contrastes entre el blanco y el negro, acordes disonantes para las figuras en triángulos o con picos y, de esta forma, todo lo que dicte tu imaginación a partir de los elementos que conforman este cuadro. Si al final se enlazan diferentes motivos, se obtendrá un tema inspirado en los elementos del cuadro de Kandinsky.



Gnomus, de V. Hartmann y V. Kandinsky

Objetivo específico: Aprender a diseñar motivos musicales y utilizarlos para ilustrar una obra plástica

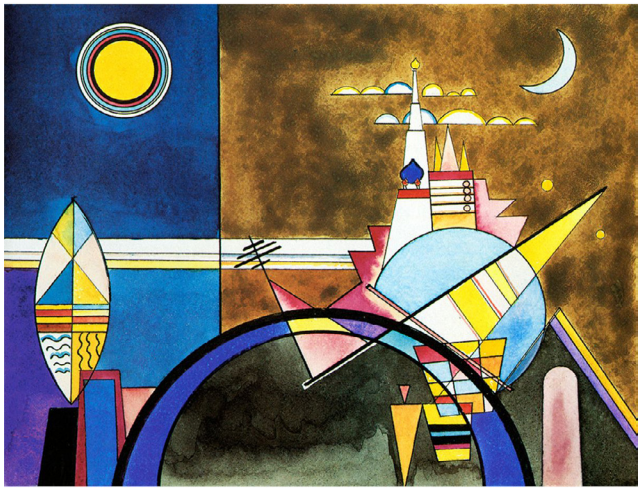
La gran puerta de Kiev por Kandinsky, 1928 y por Hartmann

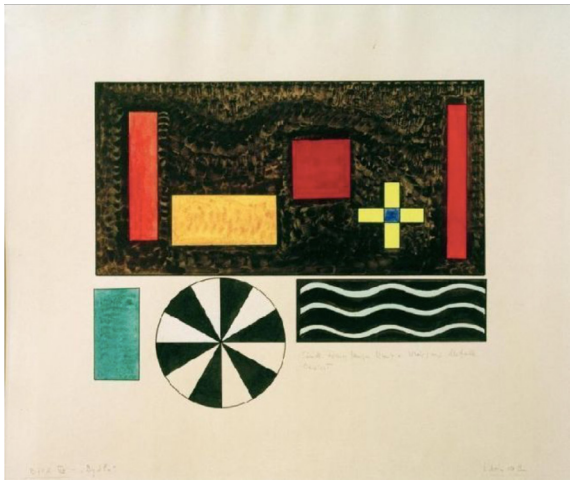
Kandinsky, pintor ruso precursor del expresionismo abstracto, desarrolló la capacidad de percibir de manera múltiple y luchó por dar a conocer la sinestesia como parte esencial del arte. Muy conectado al mundo sensorial auditivo, trabajó en la idea de unificar el sonido, el color y las formas con los sentimientos. Como bien apuntaba en su ensayo *Sobre la cuestión de la forma*, ésta debe adaptarse al contenido y el objeto representado, alejarse de lo orgánico para acercarse a lo abstracto a través de figuras básicas como el cuadrado, el círculo y triángulo.

Muestra de la capacidad asombrosa de Kandinsky presentamos a continuación otros ejemplos interpretativos realizados por el artista sobre *Cuadros para una exposición*.

Escuchar *La Gran puerta de Kiev. Mussorgsky. Dir.: J. R. Encinar* en https://www.youtube.com/watch?v=-ZdilxYCH-8

Escuchar *Pictures at an exhibition - Bydlo - Karajan* en https://www.youtube.com/watch?v=vOvIbfaUjIw





Bydlo por Kandinsky y Hartmann

Existen numerosas conexiones en el mundo de las artes fácilmente constatables: se pueden contar historias a través de las palabras, de la música y de la pintura e interrelacionarlas entre sí para completar su sentido. Mussorgsky quiso hacer honor a su querido amigo Viktor Hartmann poniendo música al conjunto de sus obras, a través de *Cuadros para una exposición*, y Kandinsky, a su vez, ofreció una nueva visión muy diferente de lo que Hartmann quiso representar.

Aunque la representación de *Gnomus* por Hartman y Kandinsky parecen composiciones plásticas muy diferentes, en ambas obras se aprecian motivos o elementos similares. Por ejemplo, las líneas paralelas que muestran ambas pinturas y que recuerdan las de un pentagrama. ¿Qué otras similitudes y diferencias podrías indicar?

Observa con atención ahora la obra de Kandinsky. Estudia y toma nota en tu cuaderno sobre cómo son los elementos gráficos que emplea. Las líneas: tipos, colores, cómo se agrupan; las formas: cómo son, clases, colores, tamaños; la disposición de los elementos en el plano, cómo logra proporcionar la sensación de profundidad y, por último, qué historia pretende narrar esta obra.

Como se ha indicado anteriormente, las creaciones artísticas de Kandinsky se basaban en las relaciones sinestésicas establecidas entre el sonido, el color y las emociones. La manera de relacionar estos elementos es completamente subjetiva, por lo que te proponemos el siguiente ejercicio sensorial que te acerque un poco a esa interrelación de los sentidos.

Escucha *Gnomus* de Mussorgsky:

Escuchar *Pictures at an Exhibition: Gnomus (part 2)* en https://www.youtube.com/watch?v=2T_aY52jMMY

Fíjate en los siguientes fragmentos musicales:

1. El motivo de los contrabajos con que da comienzo la pieza. Escoge para éste un concepto entre los que te proponemos, o bien uno que tú quieras aportar:

agudo, grave, fuerte, suave, lejano, dramático, inquietante, decidido, oscuro, tranquilo, brillante, lúgubre, inocente, dramático, dulce...

Elige también un color de la siguiente paleta y escribe debajo los instrumentos (o familia de instrumentos) que interpretan el pasaje, el aspecto que describe el motivo musical y el sentimiento que te suscita. Organízalo según como aparece en el siguiente ejemplo:

Sonido	**Inquietante**
Instrumento	**Contrabajo**
Sentimiento	**Angustia**

© María Sáez

2. Haz lo mismo con el motivo de las trompas y el viento del minuto 0:58 mientras sigues escuchando y viendo el vídeo. Elige otro término para describir la música y otro color y nombra el sentimiento.

3. De nuevo realiza el mismo ejercicio con el motivo descendente del viento metal que está precedido por los timbales y acompañado por la cuerda en el minuto 1:45 y que termina con el látigo. Escribe el término que describe este pasaje bajo el color que te parece más adecuado y anota el sentimiento que te suscita.

4. Por último, haz lo mismo con el fragmento final ascendente de la orquesta en el que interviene la percusión. Escucha desde el minuto 2:32 a partir de la intervención de la carraca.

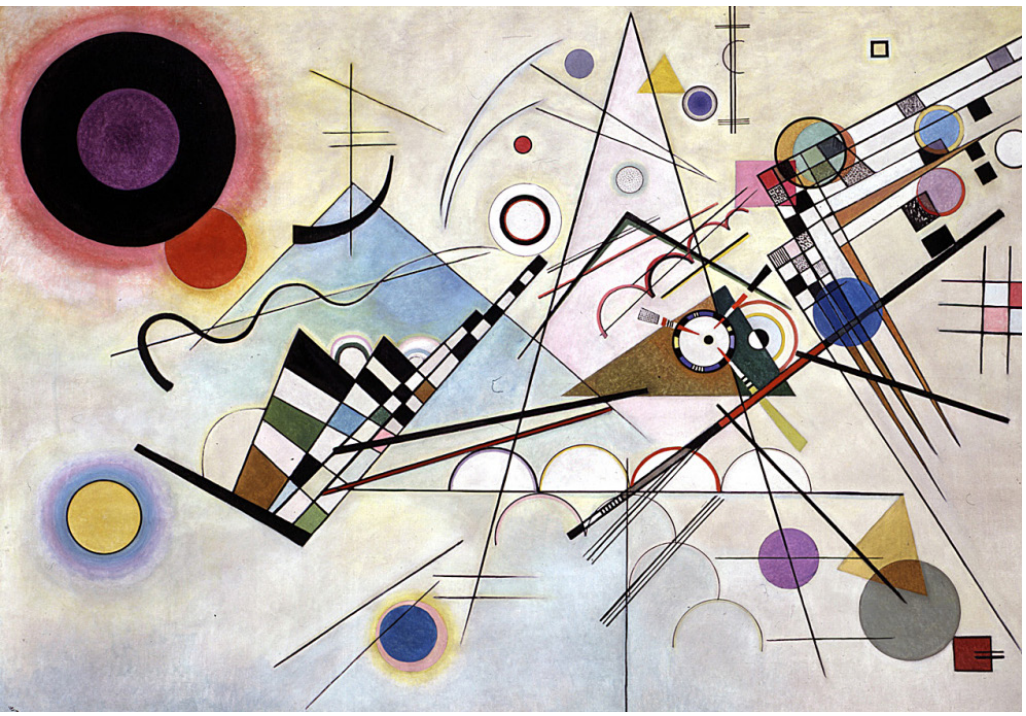
- El siguiente paso consiste en una puesta en común en clase con las respuestas de cada ejercicio. Comprueba concordancias y diferencias. Observa las distintas soluciones de tus compañeros.

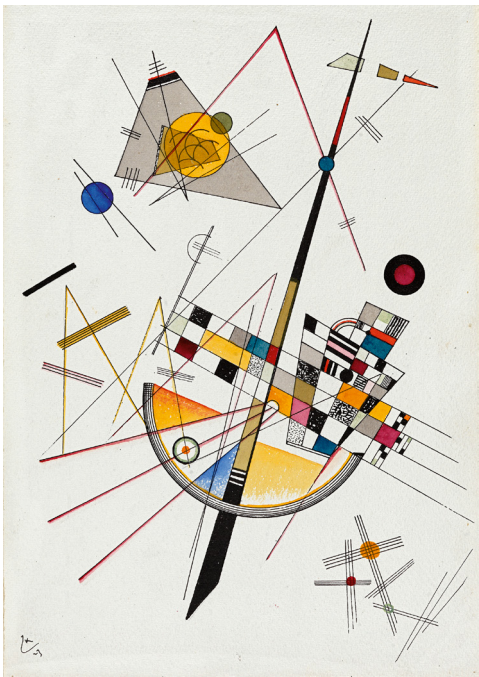
- Escucha ahora la versión original de *Gnomus* escrita para piano y contesta a las siguientes preguntas: ¿cómo es la música? ¿Es rápida o lenta? ¿Intensa o suave? ¿Se repite o va cambiando? ¿Es alegre o triste? ¿Qué sensación suscita? Aporta una palabra que describa esta reflexión

Escuchar *Mussorgsky/ Pictures at an exhibition - Bydlo - Karajan* en https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA

- Teniendo presente la sensación que te ha producido *Gnomus*, deberás realizar una interpretación de su música con elementos del lenguaje visual: punto, línea, formas planas y color. Decide, en función de tu impresión emocional, el elemento visual, color y material plástico que vas a emplear para ilustrar esta pieza musical. Es importante poner en práctica tanto lo aprendido en las actividades previas como en las conclusiones obtenidas y, cuando ya tengas todos los elementos definidos, realiza una composición al estilo de Kandinsky.

A continuación, te ofrecemos otras obras de este artista que te pueden ayudar como ejemplos, además de un cuadro con recursos para que los combines según tus necesidades.



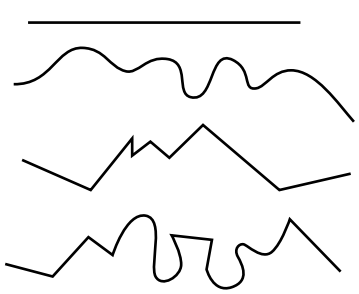


Composición VIII y *Tensión suave nº 85*, por Kandinsky, 1923

Punto

Tamaños diferentes

Líneas

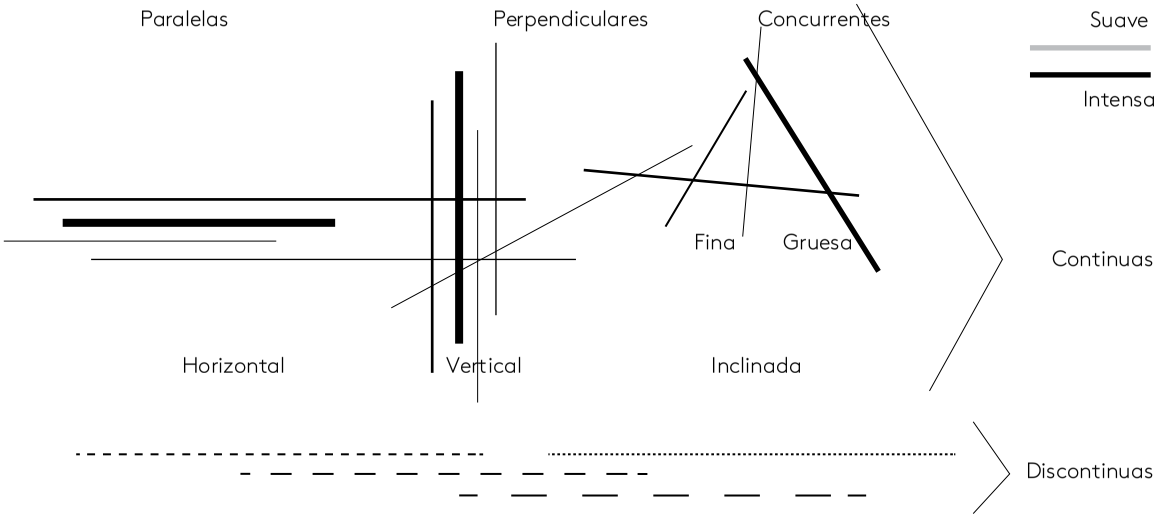


Recta

Curva

Quebrada

Mixta



Paralelas

Perpendiculares

Concurrentes

Suave

Intensa

Fina

Gruesa

Continuas

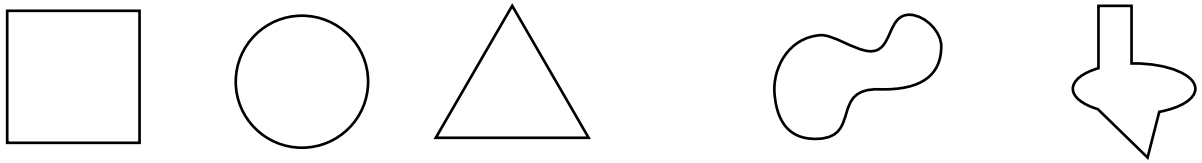
Horizontal

Vertical

Inclinada

Discontinuas

Formas



Geométricas

Orgánicas

Mixtas

Colores

Materiales

Lápices de colores

Rotuladores

Ceras blandas

Acuarelas

Témperas

Papeles de colores

© María Sáez

4.4 El violinista en el tejado: *The fiddler*

MÚSICA

The fiddler, de Metamorphoses I de George Crumb

Objetivo específico: Conocer la sonoridad de la música judía e interpretarla

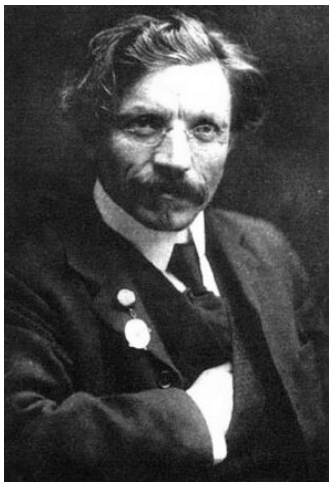
La música klezmer constituye un género musical étnico que procede de la tradición askenazí de Europa del Este. Surgió durante la Edad Media e integró diversas influencias procedentes de países tales como Rumanía, Grecia o Ucrania. Esta música se interpretaba como acompañamiento a la danza y a celebraciones sociales de todo tipo que incluían, por ejemplo, las bodas. Actualmente se conserva casi inalterada y todavía se interpreta en muchas partes del mundo. Entre otros instrumentos, los más utilizados en este género musical son el violín, el dulcémele, el clarinete o el acordeón.

Músicos judíos de Rohatyn, Ucrania 1912

Escuchemos dos ejemplos de dos grupos diferentes para introducirnos en la sonoridad de la música hebrea:

Escuchar *Música judía (klezmer) en Puebla* en https://www.youtube.com/watch?v=3jVELtDTXug

Escuchar *Limonchiki Odessa Bulgar / "The Klezmer Tunes"* en https://www.youtube.com/watch?v=S2SXtOHjl2c



Sholem Aleijem
(1859-1916)

Un reconocido escritor y humorista judío ruso que escribía en yiddish fue Sholem Aleijem (1859-1916). Uno de sus personajes más célebres fue Tevye, el lechero, protagonista de la novela titulada *Las hijas de Tevye*.

La historia que Sholem Aleijem escribió sobre este personaje sirvió de base para el musical de 1964, *El violinista en el tejado*. Más tarde, en 1971, Norman Jewison estrenaría su película sobre este musical con el mismo título que tuvo un enorme éxito y fue premiada con tres Oscars. En esta versión cinematográfica, el tema del violinista en el tejado se utiliza como metáfora de la inestable vida de las comunidades judías en la Rusia zarista.

La acción se desarrolla en un pequeño pueblo de Ucrania, Anatevka, a principios del siglo XX. Tevye, el humilde lechero, tiene cinco hijas en edad de casarse. Aunque él intenta mantener las tradiciones y elige esposos para sus hijas según la costumbre judía, ellas se rebelan.

Veamos una selección de escenas de esta película y escuchemos con atención su música:

Escuchar *El Violinista En el Tejado - Escena Inicial (tradition)* en https://www.youtube.com/watch?v=txvbkrRDdZw

Tevye habla consigo mismo y sueña con ser rico:

Escuchar *El violinista en el tejado (1971). O la cercanía de un Dios amigo* en https://cineforum2028.wordpress.com/2013/04/30/el-violinista-en-el-tejado/

Sabath:

Escuchar *Fiddler on the roof - If I were a rich man (with subtitles)* en https://www.youtube.com/watch?v=RU-nZ2y2hR0

En la taberna. Danzas rusas y judías:

Escuchar *Topol & Paul Mann "To Life"* (1971) en https://www.youtube.com/watch?v=a4DO7GldGqg

La boda:

Escuchar *Sunrise, Sunset* subtitulado en https://www.youtube.com/watch?v=x7qDdXQti04

Observemos también la danza que aparece en el minuto 3:57 de este resumen de la película:

Escuchar *El violinista en el tejado (1971)* en https://www.youtube.com/watch?v=Eaj-dc7HYSg

Busca información sobre Sholem Aleijem. ¿Qué significa este seudónimo y cuál era su nombre verdadero? ¿Qué obras escribió? Haz una pequeña ficha de este escritor.

Investiga sobre tradiciones judías y haz un breve resumen de ellas.

Tras ver y escuchar todo el material, pon atención a la obra *The fiddler* de George Crumb en el siguiente vídeo, minuto 2:52. Fíjate en la interpretación y en cómo se utiliza el piano:

Escuchar *Metamorphoses by George Crumb for Margaret Leng Tan* en https://vimeo.com/174946172

Opina sobre la sonoridad de la obra. ¿Te parece que el compositor ha recogido algo de estas músicas hebreas?

Busca también información sobre Marc Chagall. Selecciona los cuadros en los que aparezca un violinista y observa dónde coloca a este personaje en cada caso. Haz también una ficha de este artista como introducción a la actividad de Plástica sobre este tema.

Cartel de finales de los años veinte del Teatro judío de Varsovia que anuncia al actor Rudolf Zaslawski como protagonista de *Tevye el lechero* de Sholem Aleijem

The fiddler, de Marc Chagall

Objetivo específico: Conocer el estilo artístico de Chagall y narrar historias a través de ilustraciones y cuentos

A continuación, veremos unos fragmentos de la película de Norman Jewison *El violinista en el tejado* que incluyen varias escenas. Si observas los epígrafes de cada escena, verás que vienen acompañados por una selección de obras que pretende mostrar algunas de las temáticas recurrentes de Marc Chagall. Este pintor judío ruso recrea en sus pinturas un fuerte arraigo a la tradición religiosa de su comunidad. Analicemos las imágenes y contesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de figuras aparecen? ¿Hay algún elemento que se repita? ¿Cómo representa los personajes? ¿Cómo es su estilo artístico?

ESCENAS

Sabath:

Escuchar *Sabbath Prayer - El violinista en el tejado* en https://www.youtube.com/watch?v=RU-nZ2y2hR0

La cucharada de leche, 1912 y *Sabath*, 1910, por Chagall

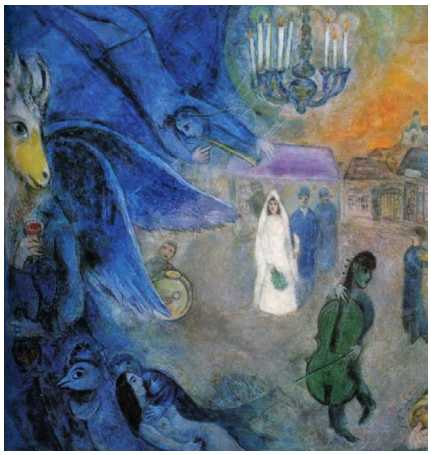
Escena inicial. Tradición:

Escuchar *Escuchar El Violinista En el Tejado - Escena Inicial (Tradition)* en https://www.youtube.com/watch?v=txvbkrRDdZw

El carro volador, 1913 y *El tratante de ganado*, 1912 por Chagall

La boda:

Escuchar *Sunrise Sunset - El violinista en el tejado* en https://www.youtube.com/watch?v=HE4v25d9pOI



Las velas de la boda, 1915 y *Los novios de la torre Eiffel*, 1938, por Chagall

En la taberna. Danzas rusas y judías. *To life*:

Escuchar *Topol & Paul Mann "To Life" (1971)* en https://www.youtube.com/watch?v=a4DO7GldGqg

La danza
por Chagall, 1951

Contrasta tus respuestas con la siguiente información aportada sobre la temática y estilo:

Temática de sus obras:

- Su ciudad natal Vítebsk y su amor por París
- Aparición de músicos con sus instrumentos
- Representación de animales domésticos, vacas, corderos, caballos...
- Escenas de circo y bailes
- Representación de parejas de enamorados y celebraciones de bodas
- Escenas de la vida de la comunidad rusa y de la tradición judía

Estilo:

- Figuras etéreas que sobrevuelan desafiando la gravedad
- Atmósferas oníricas
- Mundo de fantasía y sueños, confusión de realidad e irrealidad
- Pincelada de veladuras
- Colores contrastados y saturados
- Parte del expresionismo ruso pasando por el cubismo

Te proponemos que cuentes historias al estilo de Chagall. Elige una escena de las propuestas hasta el momento e intenta realizar una ilustración poniendo en práctica los elementos, colores y pinceladas que tiene por uso el artista. Utiliza como fuente de inspiración, no sólo las pinturas anexas a los vídeos de las escenas, sino también lo que le ocurre a Tevye y a su familia en la película de *El violinista en el tejado* y las músicas aportadas. Selecciona aquellos aspectos que te parezcan relevantes o interesantes y después de realizar algún boceto, aplica color a la idea que más te guste. Te recomendamos utilizar técnica mixta, pintando primero con temperas o acrílicos en la base de la composición y, una vez seco, trabajar con ceras blandas para aportar intensidad y volumen.

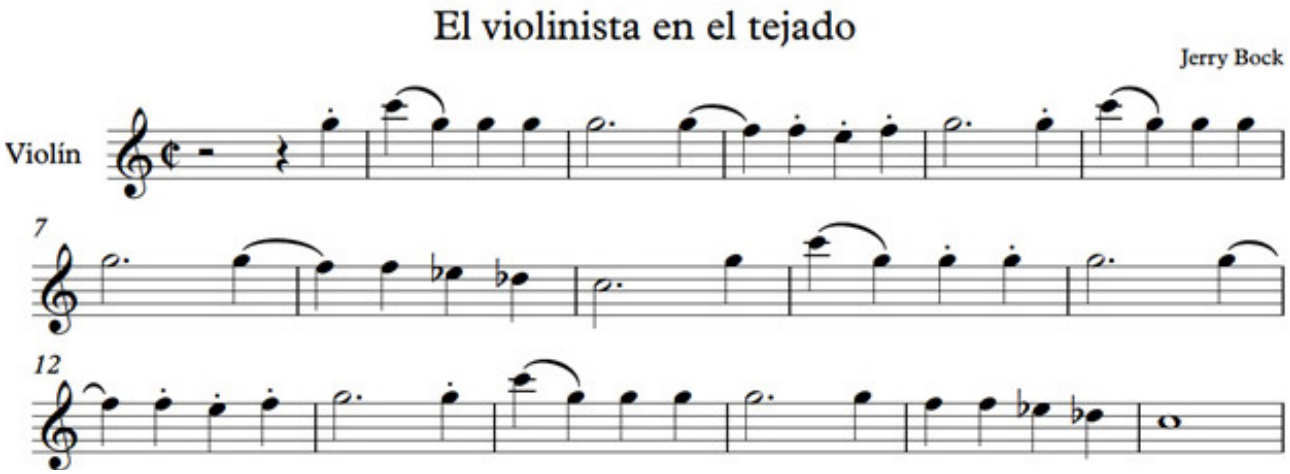
Sobrevolando Vitebsk por Chagall, 1914

Organizad una exposición en clase con todos los trabajos agrupados por escenas y tomaos unos minutos para observar si las ilustraciones cumplen con los requisitos planteados en temática, elementos, estilo o técnica. El profesor os guiará en la manera de hacer vuestras votaciones que determinarán las escenas mejor elaboradas.

Por último, poned palabras a las ilustraciones seleccionadas de cada escena. Tomando como referencia estas pinturas y como personaje principal a un violinista, escribe una historia con introducción, nudo y desenlace.

Con objeto de ilustrar las escenas elaboradas al estilo Chagall, proponemos dos temas procedentes de la película El violinista en el tejado y una danza hebrea como posibles ejemplos que, además, puedan interpretarse en el aula:

1. Tema del violinista en *El violinista en el tejado*



2. El sueño de Tevye: *If I Were a Rich Man*[6]
   Ver partitura en la página siguiente

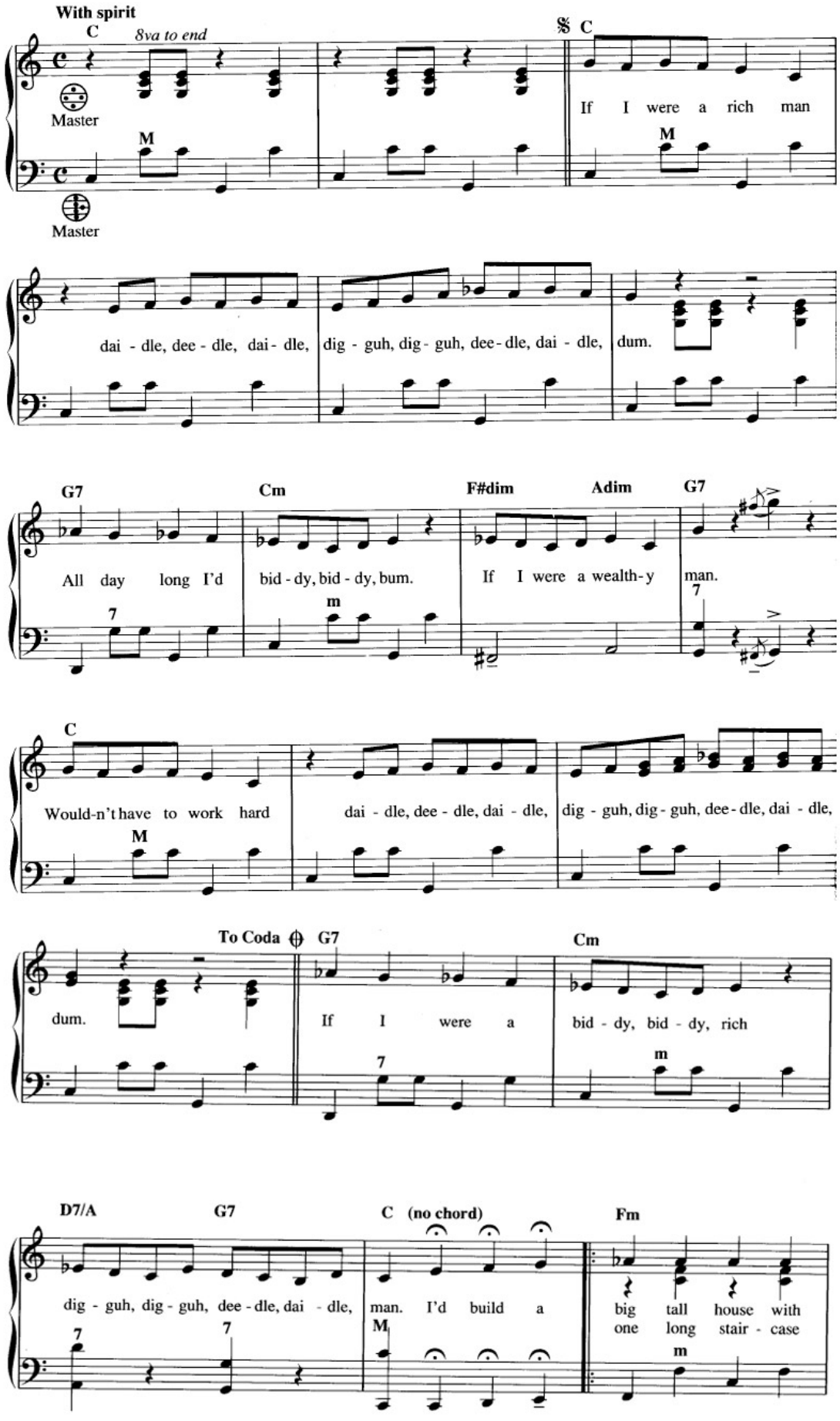
3. La danza es una expresión artística siempre presente en la vida social de los hebreos. He aquí una de ellas para festejar una boda: *Niguno Shel Yossi*. Observa la interpretación y su música:

Escuchar *Escuchar Niguno Szel Josi / Niguno Shel Yossi - Israeli Dance* en https://www.youtube.com/watch?v=hhWnbliPNEg

4. El profesor organizará la coreografía[7] de esta danza para bailarla en clase.

[6] Copyright © 1964 by Alley Music Corporation and Trio Music Company Inc.
[7] Coreografía y música en el apartado Para el profesor, página 81

Words by Sheldon Harnick
Music by Jerry Bock



4.5 El pelele: *El pelele*

MÚSICA

El pelele. Escena goyesca de Enrique Granados

Objetivo específico: Descubrir la tradición musical del pelele en España

Completa [8] el texto [9] con los términos que aparecen a continuación. Uno de ellos no es válido:

muñeco de paja - casa - pasiva - diminutivo - cantos y puyas - Sancho Panza - paja - quehaceres domésticos - manoplas y majas - Carnaval - varón - peluquín y la chupa - Cervantes - Goya - mujeres - usía de coleta

La vieja costumbre de mantear un ....., conocido como pelele, durante los días de ..... tuvo en la Corte y su cinturón rural una enorme pujanza en los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del XX, llegando incluso a practicarse hasta hoy mismo en las aldeas más meridionales de la provincia. La palabra pelele podría ser un .....de Pedro o Perico. El manteo aparece ya en el Quijote, donde .....describe un episodio en el que ..... es manteado por unos chuscos. A partir del siglo XVIII comenzaron las ..... a mantear una figura masculina, fabricada con ..... y vestida con ropa vieja, en la que personificaron al ....., que de uno u otro modo, las relegaba al ámbito de la....., a los ..... y a una sexualidad completamente ..... Esos manteos se acompañaron siempre con ..... que reflejaban en verso la queja de quienes no podían -sino entonces- manifestar su rebeldía". Ya en el Carnaval dieciochesco las ..... de El Barquillo, El Avapiés y Los Campillos caracterizaron al vapuleado pelele con el ..... que vestía entonces la autoridad competente; y así vemos a un ..... ascender de la manta que sujetan las mujeres que pintó.....

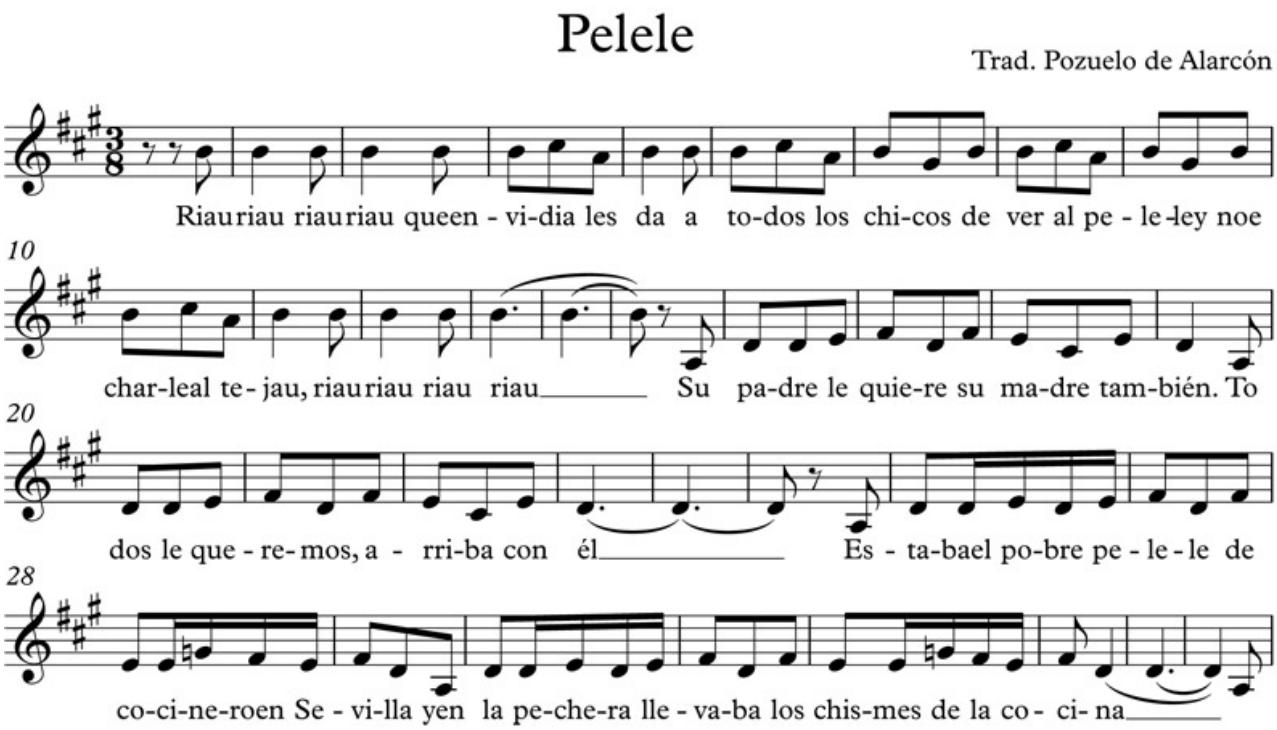
[8] Solucionario en el apartado Para el profesor, página 82.
[9] Fraile Gil, J.M.: Peleles y coplas del Carnaval madrileño. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2007.

El pelele por Goya,
1791-92

Ahora que ya sabes en qué consiste la costumbre de mantear un pelele, intenta recordar cómo se denominaba a las mujeres en la época de Goya. Indica también a quién representa el pelele.

La tradición de mantear un pelele se conserva en algunos pueblos de la provincia de Madrid como, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón. Esta que sigue a continuación está recogida por la Asociación Cultural "La Poza" de esa localidad. El 20 de enero se reúne la gente en la Plaza de la Coronación para mantear los peleles. Observa en el vídeo cómo se disponen en círculo para sujetar la manta y cómo cantan esta canción. Aprende esta canción para unirte a ellos:

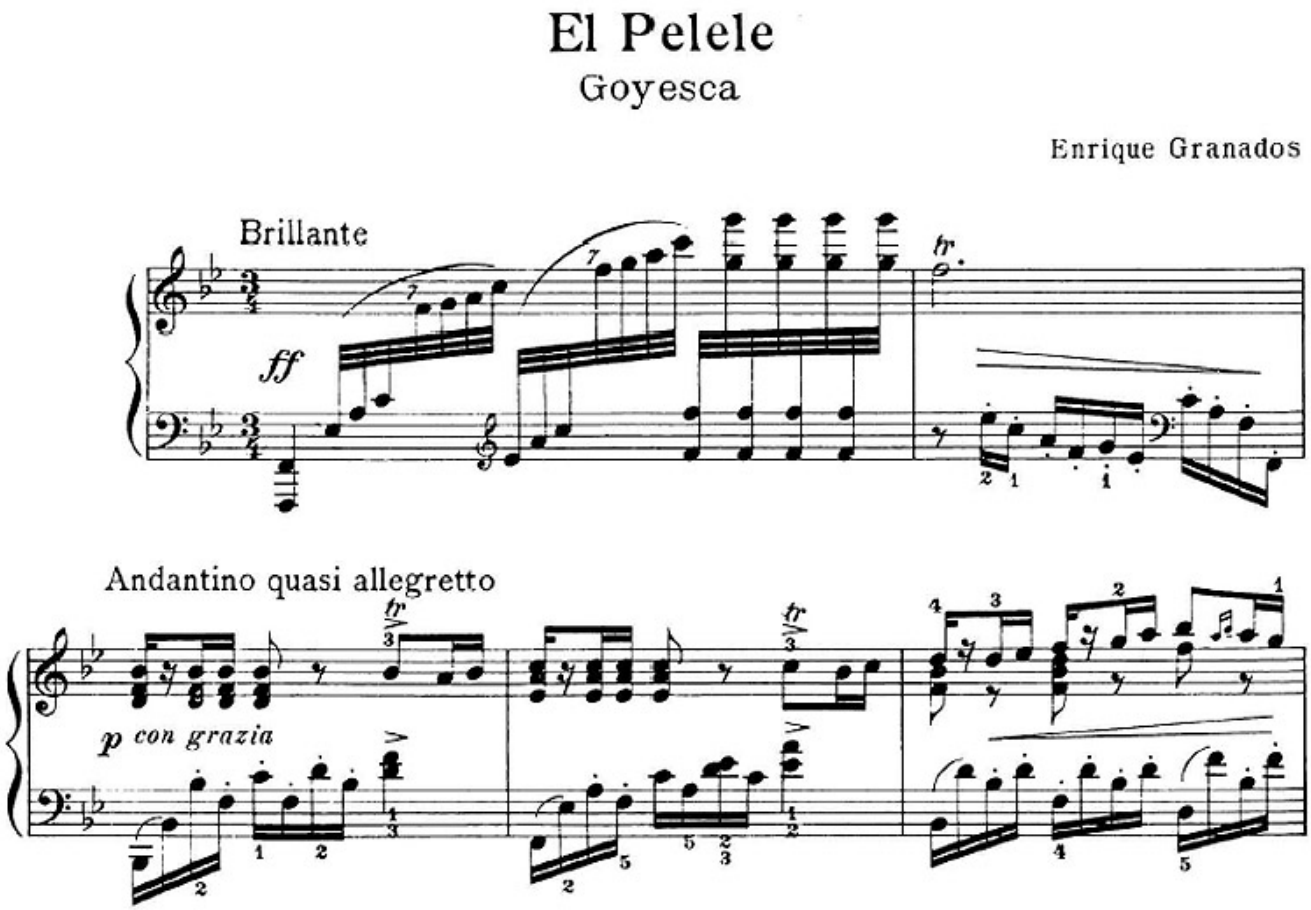
Escuchar *I-manteo del pelele 2018. Pozuelo de Alarcón* en https://www.youtube.com/watch?v=Be00Q5tAzrU



Escucha ahora *El pelele* de Enrique Granados:

Escuchar *Granados - Goyesca No. 7 'El Pelele' (Prats) Audio + Sheet Music* en https://www.youtube.com/watch?v=DVviKip9FLM

Compara ambas músicas y trata de establecer algunas diferencias musicales en relación con la función de ambas piezas, con la melodía, el carácter, el ritmo o cualquier otro aspecto que te parezca reseñable.



El pelele, de Francisco de Goya

Objetivo específico: Estudiar la vestimenta del siglo XVIII y representar una escena de manteo con un pelele

Documéntate sobre la vestimenta de finales del siglo XVIII, época en la que Francisco de Goya realizó el cartón para tapiz que iría destinado al palacio de El Escorial en la época de Carlos IV, y realiza un diseño de vestuario masculino de majo para una marioneta de pelele, o femenino para una maja goyesca.

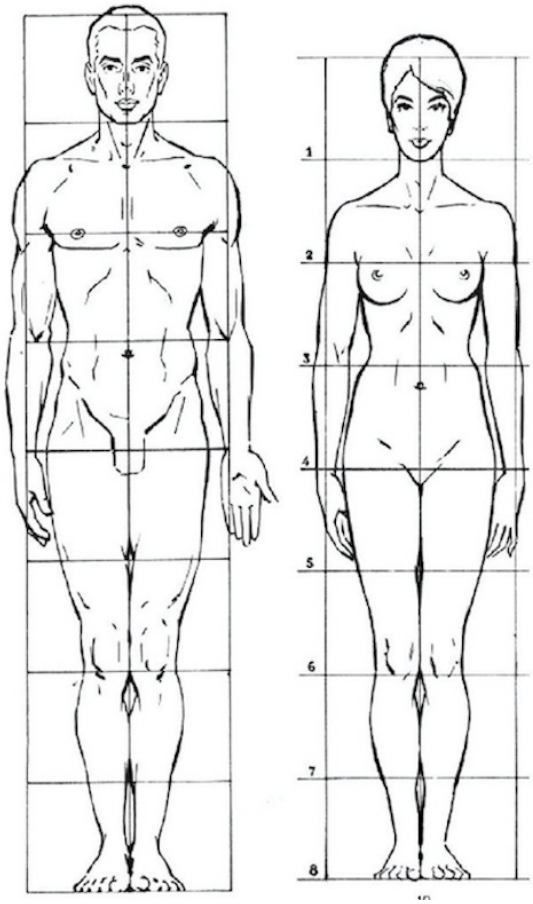
Formad grupos de 4 compañeros y repartid los personajes, dos de vosotros os centraréis en la vestimenta masculina y los otros dos en la femenina. De forma individual, realizarás varios bocetos con ideas y pruebas de color, y presentarás el modelo definitivo en una lámina basik. Podrás utilizar como técnica pictórica acuarelas, lápices de colores, o incluso una mezcla de las ambas y algún toque de rotulador para resaltar algunos detalles.

Deberás seguir los cánones de proporcionalidad de la figura humana, y para ello te aportamos estos enlaces donde se explican algunos detalles importantes:

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-humana

http://www.tenttoi.com/canon-de-8-cabezas/

Observa en estas imágenes dónde se sitúa cada parte del cuerpo con respecto a la cuadrícula y cómo se relacionan unas con otras entre sí.



Canon de proporcionalidad de la figura humana

Abajo: Retrato de Lotte Reiniger, 1918

Realiza ahora una adaptación de tu diseño a un muñeco articulado. Tu profesor te aportará una fotocopia con las piezas para que puedas montarlo y en base a este modelo[10], le colocarás su vestimenta. Por último, proponemos representar, por grupos, el movimiento del manteo creando una pequeña película de animación con la técnica de Stop Motion. En el siguiente enlace se visualiza cómo una de las pioneras del cine de animación, Lotte Reiniger, lo pone en práctica en sus películas:

https://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck

y en éste otro se aporta información sobre su trabajo y sobre ella misma:

http://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuraslottereiniger.htm

[10] Lámina del muñeco articulado en el apartado Para el profesor, página 83.

4.6 Metamorfosis: *Sostenuto* / *Metamorfosis*

MÚSICA

Sostenuto, de Musica ricercata de György Ligeti

Objetivo específico: Conocer una obra del siglo XX y adquirir algunos de los recursos que utiliza

Musica ricercata es una obra del compositor transilvano György Ligeti que está integrada por once piezas independientes. *Sostenuto* es una de ellas. Su título significa literalmente "sostenido" y alude al tempo, es decir, a la velocidad de la música, así como a la sonoridad. Por otro lado, el término *ricercare* -en italiano: buscar, investigar, descubrir- hace referencia a una forma instrumental de los siglos XVI y XVII, principalmente polifónica, que daría paso a la fuga.

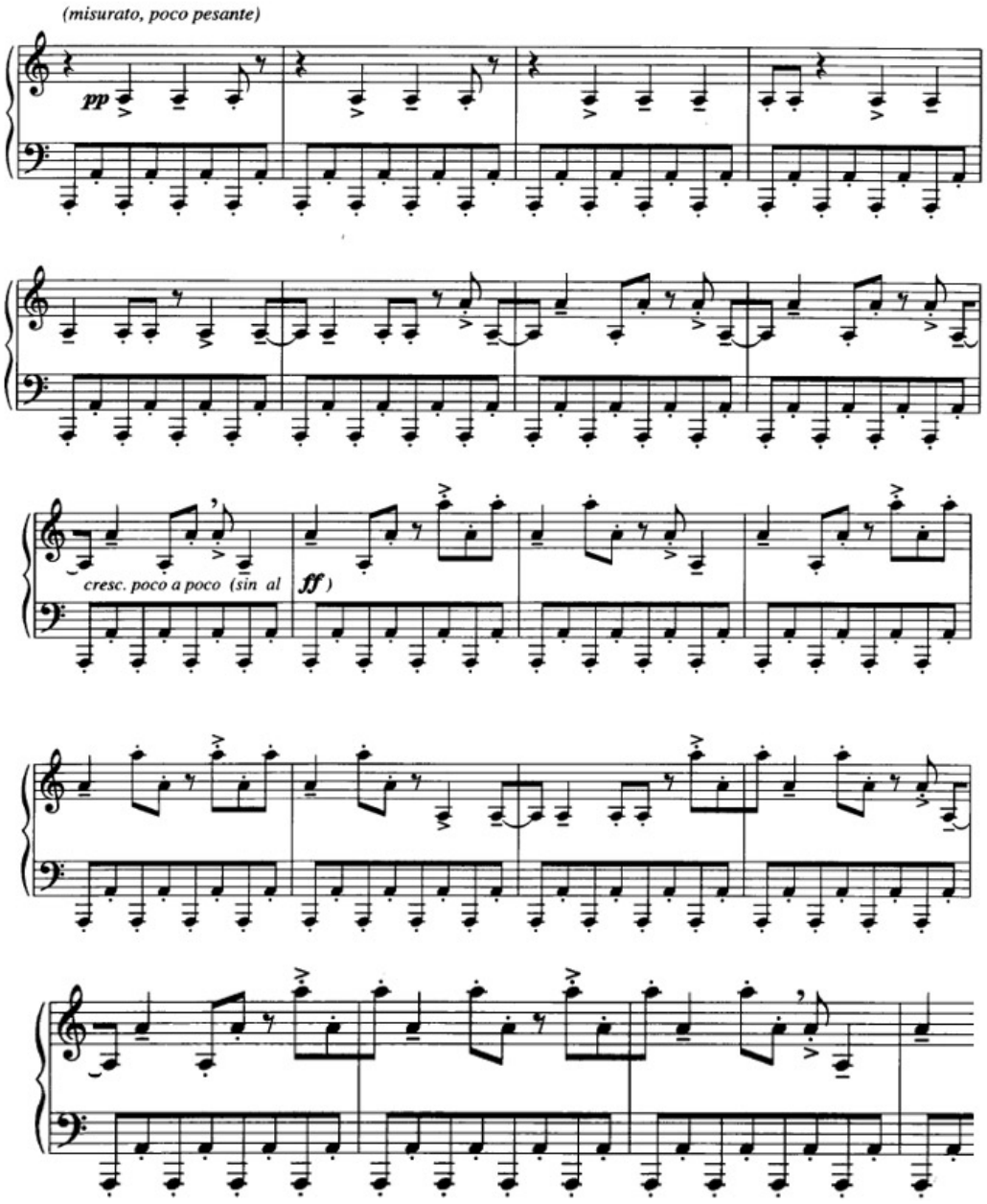
- Escucha este estudio rítmico y dinámico que es *Sostenuto* mientras sigues la partitura. Fíjate en cuantas notas diferentes utiliza:

Escuchar *György Ligeti - Musica Ricercata [1/11]* en https://www.youtube.com/watch?v=nls3jechQ_E

- Escucha de nuevo *Sostenuto* y fíjate en las siguientes cuestiones acerca de la dinámica:
    - Establece el margen dinámico de la pieza, para ello, localiza la indicación de intensidad más suave y la más fuerte. Señala cuáles son.
    - ¿Qué dinámica predominante tiene esta pieza: estable o de cambio progresivo? ¿Cómo la denominarías? Utiliza el término italiano correcto.

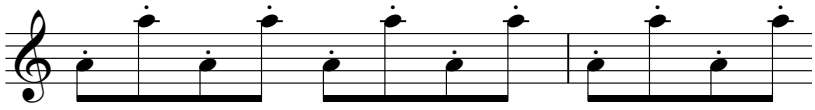
Efectivamente, *Sostenuto* utiliza la nota La para trazar una melodía que se transforma y juega con la alternancia de la octava, con la acentuación y el ritmo, mientras que, en el bajo, aparece un diseño de corcheas que desempeña el papel de una pedal, es decir, una misma nota que hace de base. Sólo al final, en el *Prestissimo*, se unirá a la melodía.

Trabajad en parejas el siguiente fragmento de esta obra con percusión corporal para experimentar el ritmo de esta pieza. Cada pentagrama lo interpretará una persona con manos alternas sobre piernas. Mano derecha, La agudo y mano izquierda, La grave. El bajo debe interpretarse con decisión de forma regular y constante.Intentad después la interpretación de este fragmento con instrumentos de lámina.

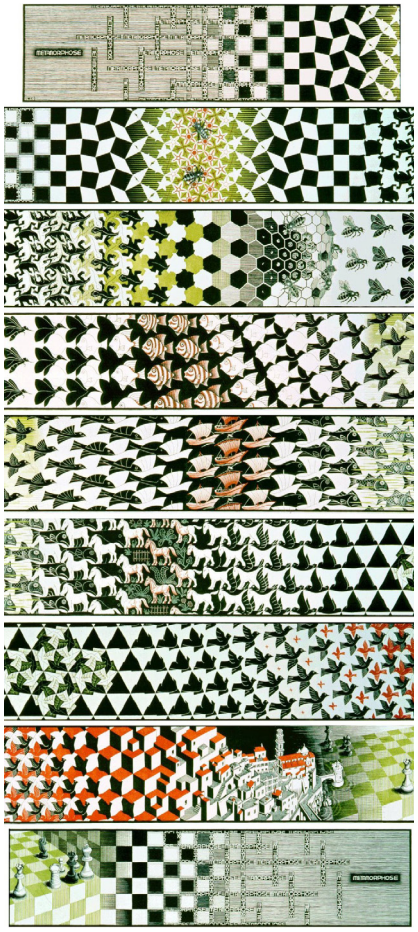


Sobre el mismo bajo, improvisad con un xilófono un pequeño diseño sobre la nota La en ambas octavas y modificad el ritmo tanto como podáis dentro del compás.

Xilófono bajo



Metamorfosis III, de M. Escher



Metamorfosis III de Maurits C. Escher

Detalles de alicatados y mosaicos de la Alhambra de Granada

Objetivo específico: Transformar un objeto representado en otro diferente y visualizar de forma completa la metamorfosis cíclica

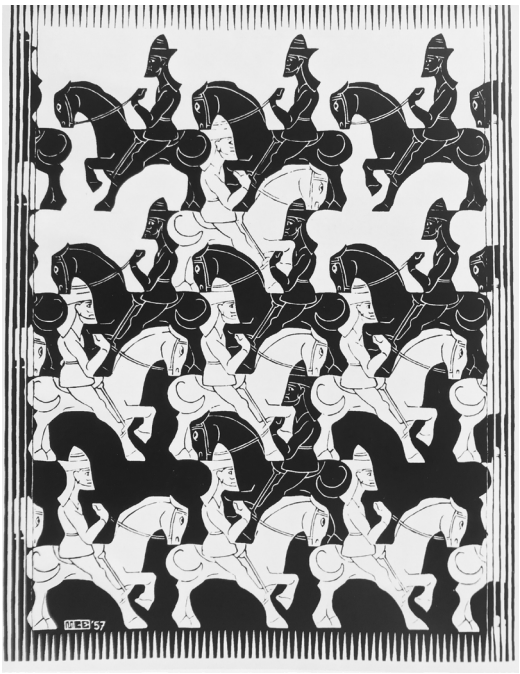
Dentro del conjunto de mosaicos de la Alhambra de Granada se pueden apreciar dos tipos de motivos diferentes: aquellos adquiridos por la deformación de figuras geométricas sencillas tales como cuadrados, triángulos, rombos y, por otro lado, estrellas y lazadas obtenidos del solapamiento de cuadrados que giran alrededor de un punto.

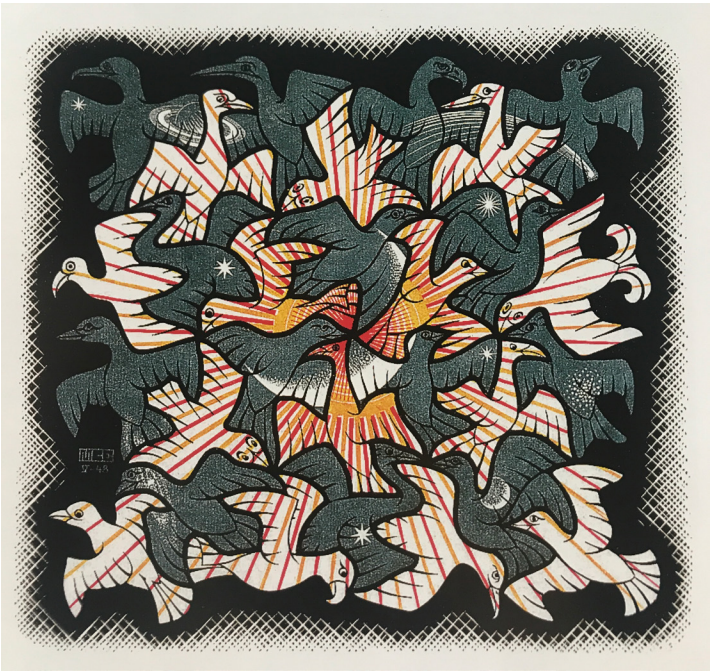
En las siguientes imágenes se muestran algunos de los ejemplos más reconocidos pertenecientes al primer grupo: el hueso, el pez volador, la pajarita nazarí o el avión entre otros. En el vídeo se verán los movimientos y particiones que se realizan para la obtención de estas formas:

Ver *Teselas en La Alhambra* en https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=dL5JE5vDSoA

Existen sólo 17 formas de teselar el plano a través de figuras que se expanden sobre dos dimensiones. En la Alhambra se encuentran presentes todas ellas.

En 1936 Maurits Cornelis Escher, pintor holandés que visitó este patrimonio, quedó tan asombrado con lo que encontró allí, que dedicó el resto de su vida a realizar creaciones basadas en mosaicos. La clave distintiva del pintor es que, partiendo de formas geométricas abstractas, representa motivos reconocibles que los convierte, en unos casos en contrarios, en otros, en complementarios. Alcanza incluso la evolución continua del motivo que se va transformando de forma infinita. Un ejemplo de este último es *Metamorfosis III*.



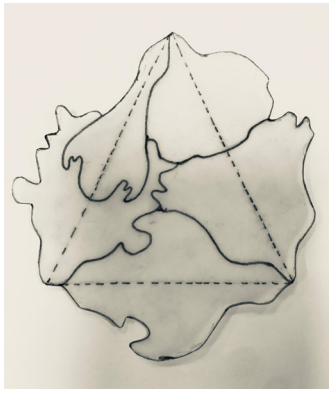


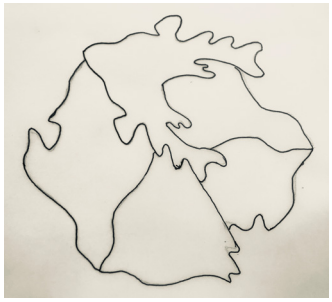
Los caballeros, 1957 y *Sol y luna*, 1948 por Escher

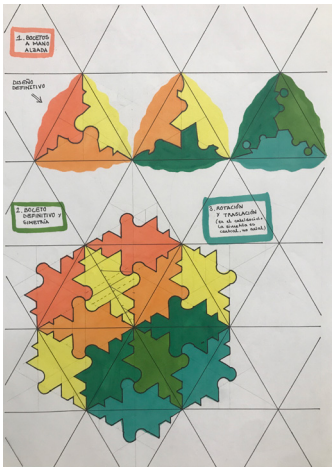
En el siguiente enlace se descubren varios de los desarrollos subyacentes en las obras de Escher:

www.geogebra.org

Analiza los movimientos realizados en algunos de ellos e inventa creaciones nuevas siguiendo sus mismas pautas.







Trabajos diseñados por alumnos de 4º de ESO, IES Leonardo da Vinci, Majadahonda

Tu profesor te aportará una fotocopia[11] con una estructura modular formada a base de triángulos. Realiza pruebas en papel vegetal y presenta en una lámina básik la que más te guste, definiendo una forma reconocible con el acabado propio de un trabajo a color. En las siguientes imágenes presentamos algunos ejemplos del proceso.

A diferencia de la animación realizada en la actividad anterior, queremos proponeros otra en la que los movimientos cambiantes sean generados a partir de dibujos, como en *Metamorfosis III*.

Para ello realizaréis de forma individual dos dibujos exactamente iguales de una forma sencilla y reconocible en una hoja blanca dividida por la mitad. Le pasarás uno de tus dibujos a tu compañero de la derecha y recibirás otro de tu compañero de la izquierda. Con tu imagen y la de tu compañero elaborarás, en 4 pasos intermedios, la transformación para llegar desde uno al otro.

Resultará interesante y sorprendente mostrar el recorrido que hacen los dibujos, así que podéis visualizarlos en el suelo o en la pared.

Por último, un compañero se encargará de realizar las fotos encuadrando bien cada imagen y otro, descargando las imágenes y reproduciéndolas en forma de animación en cualquier programa que lo permita, por ejemplo, Monkey Jam.

[11] Lámina de la estructura modular en el apartado Para el profesor, página 84

4.7 Una música, un cuadro: *Fuegos de artificio / El cohete*

MÚSICA

Fuegos de artificio y *El viento en la llanura*

Objetivo específico: Desarrollar la percepción auditiva y la capacidad para relacionar y comprender diferentes manifestaciones artísticas

A lo largo de la historia de la música, los compositores siempre han buscado expresar emociones, sugerir estados de ánimo, recrear ambientes y evocar todo tipo de objetos con su música. Como hemos visto en las actividades anteriores, Mussorgsky describió musicalmente diez cuadros en su obra *Cuadros de una exposición*.

Observa en este fragmento de la película *The legend of 1900*[12] a un pianista que, al improvisar, explica cómo su música brota inspirada por las personas que tiene alrededor y por lo que él imagina acerca de ellas:

https://inmamusic.wordpress.com/2010/05/20/un-ejemplo-de-musica-descriptiva

Entre los objetos, ideas o temas que los compositores han descrito musicalmente encontramos, en primer lugar, elementos de la naturaleza tales como el agua, el fuego, el viento o un paisaje, pero también animales y, yendo aún más allá, hasta la simulación musical del ruido de algunas máquinas.

[12] *The legend of 1900*, película de Giuseppe Tornatore, 1998

CATA A CIEGAS

El ejercicio que proponemos consiste en escuchar seis fragmentos musicales y adivinar qué objeto o tema ha querido describir el compositor con su música[13]. Observa las fotografías que aparecen a continuación y numéralas en orden de escucha. Un fragmento musical se descartará. Una vez terminada la escucha, ved los vídeos que proyectará el profesor y comprobad el resultado.

[13] Fragmentos musicales en el apartado Para el profesor, página 85.

UNA MÚSICA, UN CUADRO

Un ejercicio más exigente aún de percepción auditiva, por ser más subjetivo, será el de identificar la música correcta para cada uno de los cuadros siguientes[14]:

1. *Catedral de Rouen* de Monet
2. *La racha de viento* de Millet
3. *El cohete* de Manigault

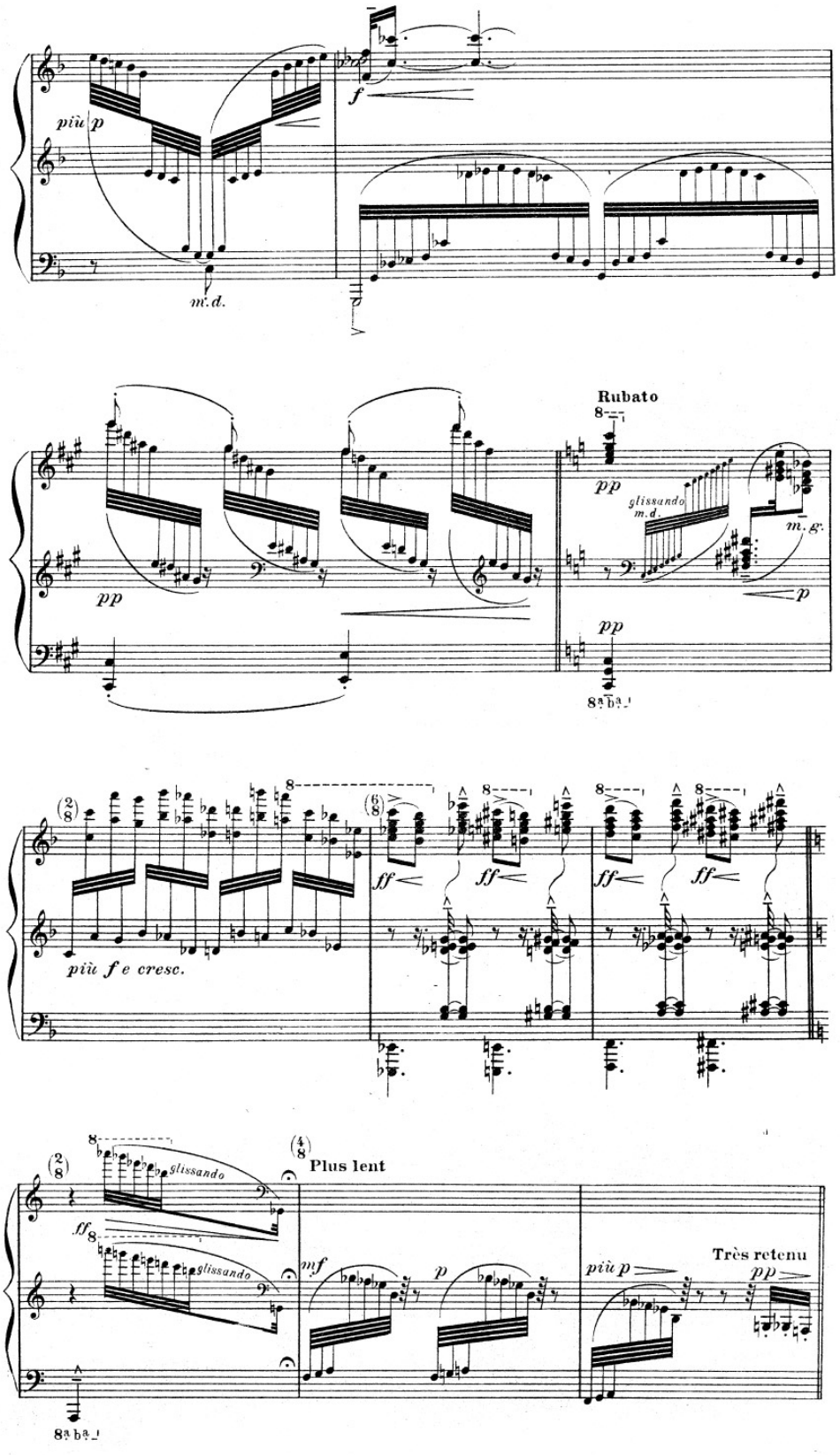
Observad con atención cada cuadro y describidlos. Luego escucharéis tres piezas musicales que pueden relacionarse por la temática de alguna manera. Identificad cada una de las músicas con un cuadro. Comprobad las soluciones con vuestro profesor.

Catedral de Rouen, niebla matinal de Monet, 1894

La racha de viento por Millet, 1873

El cohete por Manigault, 1909

[14] Fragmentos musicales en el apartado Para el profesor, página 86



FUEGOS DE ARTIFICIO. Observa los recursos técnicos que Debussy usó en la partitura de *Fuegos de artificio* para describir musicalmente el efecto de los fuegos artificiales. Señala en los fragmentos inconexos siguientes escalas, acordes, glissandos, cambios de tempo o de dinámica y todos los recursos musicales que puedas identificar y comprueba con tu profesor.

El Cohete, de E. M. Manigault

Objetivo específico: Desarrollar la percepción auditiva y la capacidad para relacionar y comprender diferentes manifestaciones artísticas

Retrato de Manigault, 1915

Atraído por las nuevas corrientes artísticas de finales del siglo XIX y comienzo del XX, fruto del cambio económico, social e ideológico que se estaba viviendo, así como de la necesidad de expresarse de una forma más libre, Edward Middleton Manigault se alejó del realismo en sus inicios para experimentar con el estilo postimpresionista en 1909, momento en el que vio la luz *El cohete*.

La pintura impresionista descubrió en el espectador el valor cambiante de la luz y su movimiento, e introdujo elementos técnicos desconocidos hasta el momento como las nuevas pigmentaciones de colores más puros y brillantes. Un ejemplo de ello es *Las Barcas, regatas en Argenteuil*.

El postimpresionismo, que nace como evolución de las limitaciones que ofrecía el impresionismo, se caracteriza por dos aspectos importantes, el color y la técnica. El empleo de colores puros y contrastados que se yuxtaponen de forma resaltada y el uso de pinceladas cortas y precisas cargadas de materia, proporciona a las obras carácter, fuerza y expresividad.

Las Barcas, regatas en Argenteuil por Monet, 1872

El Cohete por Manigault, 1909

Concretamente en *El Cohete*, observamos cómo el empleo exclusivo del color construye las formas, genera volumen con diferentes matices y aporta ilusión de profundidad a través de colores complementarios. Además, la inclusión de zonas de luz en sombra y sombras en zonas de luz contribuye al movimiento y la vivacidad de la escena de los fuegos artificiales.

Antes de ponernos a trabajar realizaremos un repaso de conocimientos:

- ¿Qué son los colores pigmento primarios?
- ¿Cómo se obtienen los colores secundarios?
- ¿Qué colores son los complementarios del amarillo, del cian y del magenta?

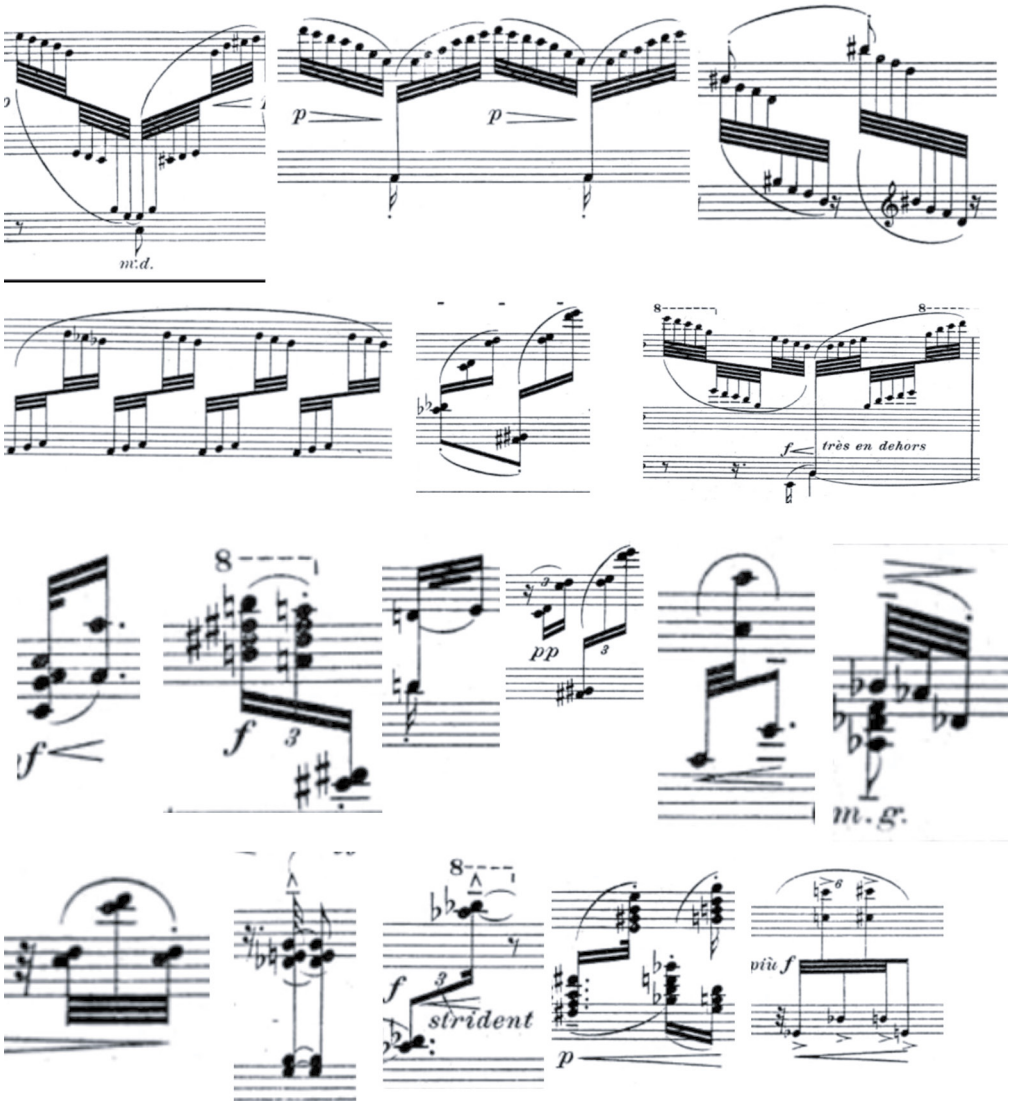
Indica y nombra en el círculo cromático los colores primarios, secundarios y terciarios.

Círculo cromático

Se dice que un color es complementario de otro cuando contiene características cromáticas contrarias y la posición que adopta en el círculo cromático es diametralmente opuesta. En el caso de los colores primarios, sus complementarios son los que están formados por la mezcla de los otros dos primarios, es decir, el complementario del amarillo es el azul morado, color secundario mezcla de cian y magenta. En ocasiones resulta interesante utilizar la pareja de tonos adyacentes como combinación de un color complementario.

Rellena con parejas de colores complementarios la fotocopia[15] aportada por tu profesor. En ella encontrarás dos círculos cromáticos diferentes donde se relacionan los colores complementarios mediante flechas. En el de la izquierda, primarios y secundarios y, en el de la derecha, pareja de terciarios adyacentes a un primario en relación con su secundario complementario. En el esquema central se especifica qué color emplear en el círculo y cuadrado de cada una de las posiciones.

Al observar los fragmentos de partitura de *Fuegos de artificio* de Debussy, se puede comprobar que el dibujo de la melodía tiene la apariencia visual de la trayectoria de cohetes y fuegos artificiales. Ayudado por la muestra de motivos musicales seleccionados para ese ejercicio, realiza una composición plástica representando una escena de fuegos artificiales al puro estilo Manigault.



Notas musicales de la partitura de *Fuegos de Artificio*

[15] Fotocopia de colores complementarios en el apartado Para el profesor, página 87

Mientras realizas este trabajo déjate llevar por la pieza de Debussy, escucha y conecta con ella para concentrarte. Tu profesor te aportará una fotocopia[16] con fragmentos de la partitura, elige las que te parezcan más adecuadas, recórtalas a modo de plantillas y dibuja sus contornos creando una composición en una lámina básik.

Te sugerimos que la técnica empleada para aportar color sea el uso de ceras blandas derretidas, ya que el resultado que ofrece es brillante y texturado. En los siguientes vídeos se muestran algunos procedimientos:

Ver *Pintemos con cera fundida* en https://www.youtube.com/watch?v=uZRLASZMYJU

Ver *Cómo pintar con crayola derretida* en https://www.youtube.com/watch?v=_EYmJ8o2l1k

Con el fin de crear el efecto vibrante del estilo postimpresionista, es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos:

1. Situar colores complementarios próximos, bien para crear volumen, o bien para aportar profundidad y resaltar las zonas más cercanas de las más alejadas. Las combinaciones cromáticas propuestas en el ejercicio anterior te servirán de ayuda.

2. Al aplicar el material derretido, utiliza trazos de color pequeños que permitan construir las formas de tus motivos musicales y el fondo donde se superponen.

Toma como ejemplo las obras de grandes pintores como Vincent Van Gogh, Vasili Kandinsky y Maurice Vlaminck.

[16] Fotocopia de Fragmentos musicales de Fuegos de artificio de Debussy en el apartado Para el profesor, página 89

Noche estrellada por Van Gogh, 1889

Murnau, casas en el Obermarkt por Kandinsky, 1908

Las regatas de Bougival por Vlaminck, 1905

4.8 Crear con lo mínimo: *Piano Phase*

MÚSICA

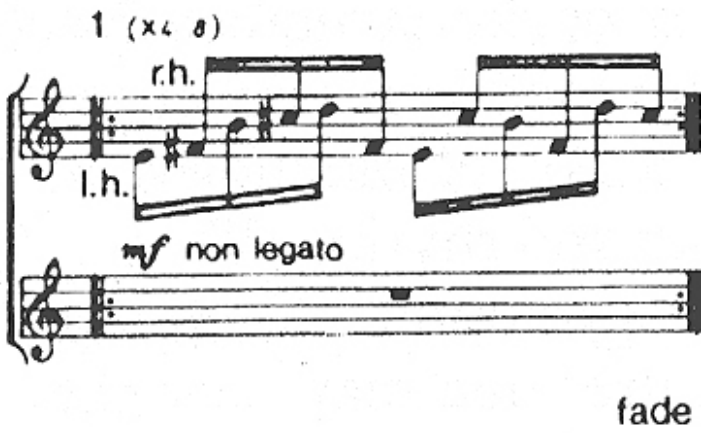
Piano Phase, de Steve Reich

Objetivo específico: Realizar una composición musical a partir de los elementos de una obra plástica

Piano Phase es una obra de Steve Reich. Este compositor estadounidense utiliza pocos elementos compositivos: un diseño de cinco notas que se repite incesantemente interpretado por dos pianos o por un piano y cinta magnética. Mientras ambos intérpretes sincronizan y desincronizan un diseño rítmico y melódico repetido que se superpone sobre sí mismo, el oyente puede escuchar diversos eventos tales como modulaciones, transiciones, armonías o clímax entre otros acontecimientos.
Analiza el motivo a partir del que se desarrolla toda la obra. Escucha y observa con atención:

Escuchar *Steve Reich piano phase* en https://www.youtube.com/watch?v=7P_9hDzG1i0

Escuchar *Steve Reich - Piano Phase (first part, solo)* en https://www.youtube.com/watch?v=JQTuaC6e978

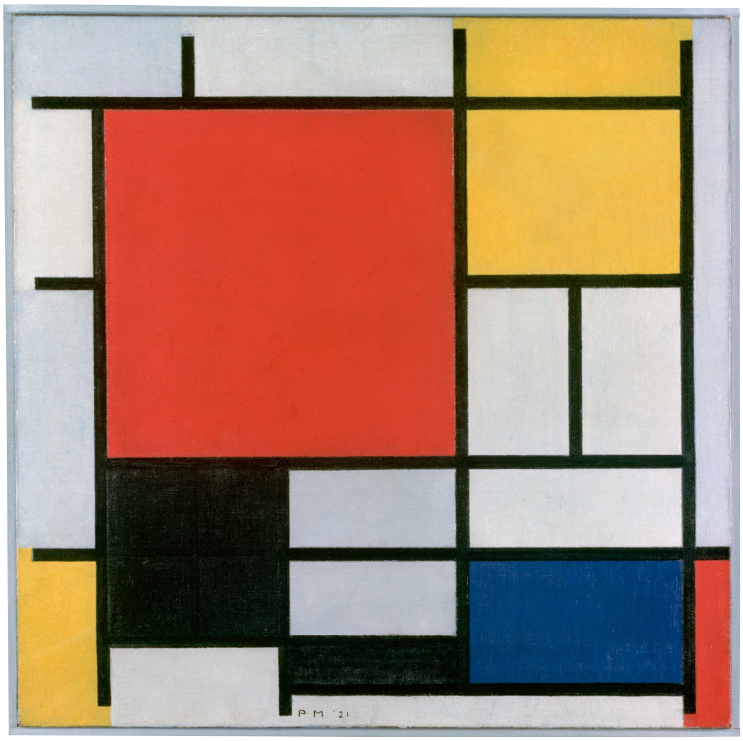


Haz una reseña de las fases por las que pasa el diseño que te parezcan reseñables por producirse un cambio en la armonía, en la sonoridad general o en cualquier otro aspecto.

Pasemos ahora a estudiar el cuadro de Piet Mondrian (1872-1944), pintor neerlandés que evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción. El cuadro que aparece en esta página se titula *Composición en rojo, amarillo, azul y negro*. Mondrian utilizó el término "composición" para una pintura como si de una obra musical se tratase. Y es que este cuadro, en realidad, está "compuesto" o integrado por diversos elementos.

Obsérvalo con atención y enumera los elementos que utiliza: figuras, líneas, colores... Tratemos de interpretarlos musicalmente. El color es fácil, ya que se refiere al timbre. Por lo tanto, ¿qué instrumentos seleccionaremos para cada color?

Por otro lado, la estructura del cuadro podría aludir a diferentes temas. Organicemos su forma. El cuadrado rojo exige el tema más extenso. El siguiente tema, más breve, sería para el rectángulo amarillo que está completo y así sucesivamente, siendo el de menor extensión para el negro. Como se superpondrán temas de diferente duración, al repetirlos, cambiarán los acentos, las sonoridades y las armonías, lo que aportará una gran riqueza sonora. Con esta idea, explorad posibles temas que puedan formar una estructura musical sólida. Dejaos guiar por vuestro profesor. Una vez tengáis la música, realizad una grabación de esta experiencia para escuchar a la vez que contempláis el cuadro de Mondrian.



Composición en rojo, amarillo, azul y negro por Mondrian, 1921

4.9 Viaje a la Alhambra: *Azulejos*

MÚSICA

Azulejos, de Isaac Albéniz

Objetivo específico: Captar el carácter de la música y desarrollar ideas literarias a partir de una música que sugiere un estado de ánimo

Albéniz proyectó *Azulejos* como una suite preludiada por la partitura que se conserva. La enfermedad y posterior muerte impidieron al compositor terminar la partitura que, finalmente, remató su gran amigo Enrique Granados. Esta obra supone un cambio importante en la trayectoria del compositor. De hecho, presenta un carácter completamente diferente al resto de su producción.

El carácter es la impresión emocional que causa la música en el oyente. Está estrechamente relacionado con el tempo o velocidad de la obra, ya que, por ejemplo, una música "con brío" debe ser enérgica y, por tanto, más rápida que lenta.

Escuchar *Isaac Albéniz: Azulejos (1909)*, completada por Enrique Granados en https://www.youtube.com/watch?v=UymneP83Esw

Azulejos de la Alhambra de Granada

Escucha *Azulejos* con atención y toma nota de algunos términos que aparecen a continuación y que, según tu criterio, describen de alguna manera el clima sonoro de esta obra. Selecciona también aquellos términos que, a tu juicio, son completamente opuestos. Puedes añadir términos que no estén entre los siguientes pero que te parezcan adecuados.

afectuoso - agitado - apasionado - brillante - caprichoso - con brío - con ligereza - con sentimiento decidido - con ternura - desesperado - dulce - reflexivo - furioso - con gracia - lúgubre - marcial majestuoso - melancólico - con estrépito - tristemente - solemne - religioso - patético

Términos adecuados al clima de Azulejos	Términos de carácter opuesto al clima de Azulejos

Escucha de nuevo *Azulejos* mientras escribes un texto libre, un micro texto literario o un poema que describa el clima de la obra y el estado de ánimo que, en tu opinión, produce en el oyente. Después, entre todos, se elegirán los de más calidad literaria y más ajustados con el carácter de la obra.

Azulejos, Alhambra de Granada

Objetivo específico: Conocer algunas de las manifestaciones artísticas del patrimonio español y crear diferentes tipos de mosaicos y azulejos

La Alhambra de Granada, ciudad palatina del reino nazarí, alberga en su interior un conjunto arquitectónico cuyo revestimiento de azulejos y alicatados están basados en la geometría matemática.

A través de los distintos movimientos en el plano como la simetría, el giro y la traslación de figuras geométricas básicas, se decoraban interiores y exteriores de forma regular y armoniosa.

Vista de la Alhambra desde el Albaicín y Sala de las camas del baño real en la Alhambra

El alicatado nazarí es la técnica de revestimiento de paredes y suelos a través de piezas pequeñas de azulejos monocromáticos en forma de mosaicos. Estos azulejos estaban hechos de cerámica esmaltada por una de sus caras que, después de estar expuestas a altas temperaturas de cocción, ofrecían un acabado vidriado e impermeable.

En este interesante vídeo puede verse cómo es su elaboración artesanal y posterior manipulación para la creación de superficies teseladas:

Ver *Mosaico Alhambra* en https://www.youtube.com/watch?v=A3CMu97_k1s

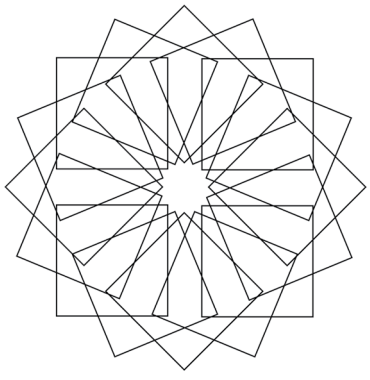
Una gran parte de ellos están formados por estrellas trazadas a partir de polígonos regulares. La base geométrica de su construcción proviene de la superposición de cuadrados que da como resultado una multiplicidad de estrellas y lazos. Una de las más famosas es la conocida con el nombre de Sello de Salomón.

En el siguiente vídeo se muestra cómo elaborar geométricamente uno de los alicatados encontrados en la *Torre de la Cautiva*:

Ver *Trazado paso a paso de un alicatado de la Alhambra* en https://www.youtube.com/watch?v=p_tWM-FNa1I

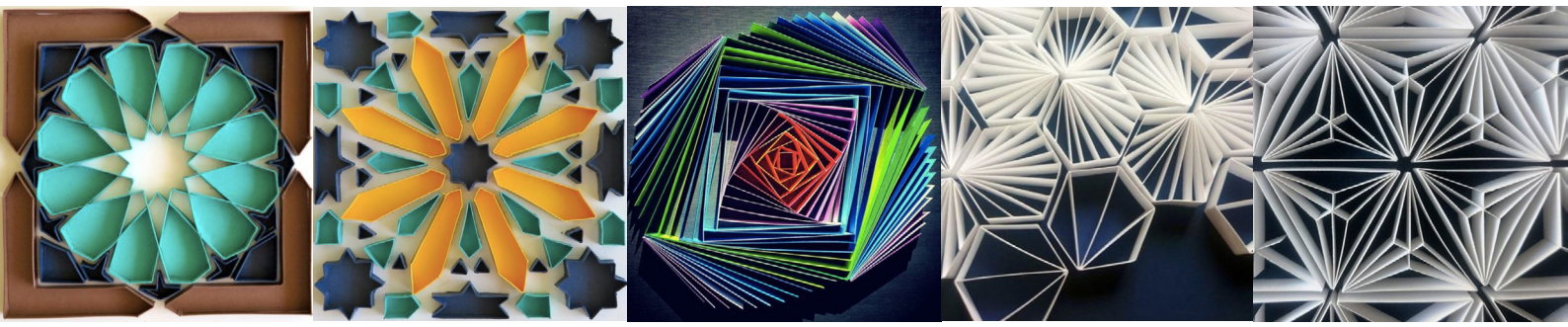
Te invitamos a que lo construyas con tu material técnico en una lámina basik. Si te parece demasiado complicado seguir los pasos, siempre puedes reproducir la imagen aportada por tu profesor[17] y, al terminar, aplicar color con lápices y rotuladores.

Panel alicatado nazarí, Museo de la Alhambra



Sello de Salomón, Alhambra y Superposición de cuadrados

[17] Material en apartado Para el profesor, página 90.



Ejemplos de trabajos realizados con la técnica quilling

Para profundizar en el trabajo que acabas de realizar, te proponemos un reto más, aportar tridimensionalidad a la línea aplicando la técnica del *quilling* conocida también como filigranas en papel. En los vídeos que aparecen a continuación se muestran los siguientes contenidos:

1. Materiales sugeridos para aplicar la técnica:

Ver *Quilling - Materiales para trabajar* en https://www.youtube.com/watch?v=GSpxxSALpKk

2. Manipulación del papel enrollado para la obtención de distintas formas:

Ver *How to Make 40 Basic Quilling Shapes - Tutorial Part 1 for Beginners* en https://www.youtube.com/watch?v=wULr0mYYr8c

3. Un ejemplo práctico:

Ver *Framed Paper Quilling Letter* en https://www.youtube.com/watch?v=Q_0nBKnjIS8

Observa bien y prueba primero antes de aplicarlo en tu trabajo definitivo. Te recomendamos que elabores esta parte en una lámina diferente a la anterior calcando la línea base previamente.

4.10 Levante: *Levante*

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Levante, de Osvaldo Golijov

Objetivo específico: Transitar de la música a la pintura. Desarrollar el criterio estético y artístico

Como hemos visto, "Música y pintura: conectar los sentidos" es un recital de la Fundación Juan March que pretende estrechar y explorar las relaciones que existen entre estas dos disciplinas artísticas. Habitualmente, la música ilustra obras literarias y, como hemos visto, también existen ejemplos de compositores que se han inspirado en obras plásticas para escribir su música.

Pero ¿y si lo hiciéramos al revés? ¿Crees que se podría seleccionar un cuadro a partir de una obra musical ya compuesta para ilustrar plásticamente esa música con obras previamente realizadas? Te proponemos los siguientes pasos para hacer esta tarea:

- En primer lugar, haz una pequeña ficha de Osvaldo Golijov: fecha de nacimiento, país de origen y obras para familiarizarte con el compositor.

- Escucha con atención su pieza *Levante* en la que se recogen ritmos latinos:

Escuchar *"Levante" - Osvaldo Golijov - Carlos Vargas, pianist* en https://www.youtube.com/watch?v=1d19IrgEvF0

- Trata de interiorizar esta música y déjate llevar por su impulso rítmico, su colorido y por la sensación de movimiento que produce.

Retrato de Osvaldo Golijov.
Sara Evans © 2002

- Haz luego una búsqueda en Internet, en libros de arte y enciclopedias con el fin de encontrar un cuadro de un pintor del siglo XX que creas que puede ilustrar plásticamente esta obra. Presenta tu propuesta a tus compañeros y al profesor. Seleccionad el cuadro que os parezca más adecuado y proyectadlo con la música de *Levante*.

- Cread una coreografía para esta música. El profesor os organizará en grupos para abordar el diseño de pasos y la disposición en el espacio. Presentad las coreografías en clase y seleccionad la de más calidad por su diseño y ejecución.

4.11 Consejos para asistir al concierto de la Fundación Juan March

Objetivo específico: Adquirir unas nociones sobre el protocolo del concierto y la exposición

Los conciertos didácticos de la Fundación Juan March tienen como objetivo principal estimular la experiencia estética y musical de los estudiantes. Pero la asistencia a un concierto de música también constituye, en sí misma, un aprendizaje para los alumnos, muchos de los cuales se enfrentan por primera vez a este tipo de eventos. Este decálogo de consejos está pensado como una ayuda al profesor en la preparación de sus alumnos antes de venir al concierto de la Fundación. Así mismo, la exposición plástica tiene también su protocolo. Reflexionemos sobre ambas.

Pidamos a los alumnos que diseñen ellos mismos un decálogo propio que contenga los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de asistir a un concierto. Una vez se haya consensuado entre todos, comparemos con el decálogo de la Fundación Juan March que aparece a continuación.

¿Y si fuéramos a una exposición? ¿Qué consejos podrían darse a un público que por primera vez visita una exposición? Redactar de manera consensuada unos Consejos para visitar una exposición de pintura.

Consejos para asistir a un concierto

Los conciertos didácticos de la Fundación Juan March tiene como objetivo principal estimular la experiencia estética y musical de los estudiantes. Pero la asistencia a un concierto de música también constituye, en sí misma, un aprendizaje para los alumnos, muchos de los cuales se enfrentan por primera vez a este tipo de eventos. Este decálogo de consejos está pensado como una ayuda al profesor en la preparación de sus alumnos antes de venir al concierto de la Fundación.

1.

Elige una vestimenta adecuada al concierto y al lugar

2.

La puntualidad es una señal de respeto hacia los intérpretes y al resto del público

3.

La desconexión de móviles y alarmas de relojes antes del concierto evita interrupciones de la interpretación y molestias durante la escucha

4.

Sigue una entrada ordenada observando el clima de silencio de los auditorios

5.

El programa de mano es una guía informativa y un regalo del organizador para llevar a casa. Si lo puedes leer antes del concierto, te servirá para entender mejor el espectáculo

6.

En caso de localidades adjudicadas por invitación, la organización distribuye al público en la sala

7.

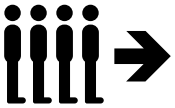
Al comenzar el concierto se oscurece la sala y el público aplaude como bienvenida al presentador y a los intérpretes. Una iluminación tenue facilita la escucha con más atención

8.

Es importante mantener un clima de silencio y de escucha atenta durante el concierto o representación, para evitar perturbar con movimientos y ruidos a intérpretes y a oyentes

9.

Los aplausos se reservan al final de una obra completa, del concierto y, en su caso, de la propina que puedan ofrecer los intérpretes. Los aplausos son una señal de entusiasmo y de agradecimiento hacia los artistas por su esfuerzo

10. 

Una vez los intérpretes hayan abandonado el escenario, se encienden completamente las luces y se procede a la salida ordenada de la sala y del edificio

5. Para el profesor

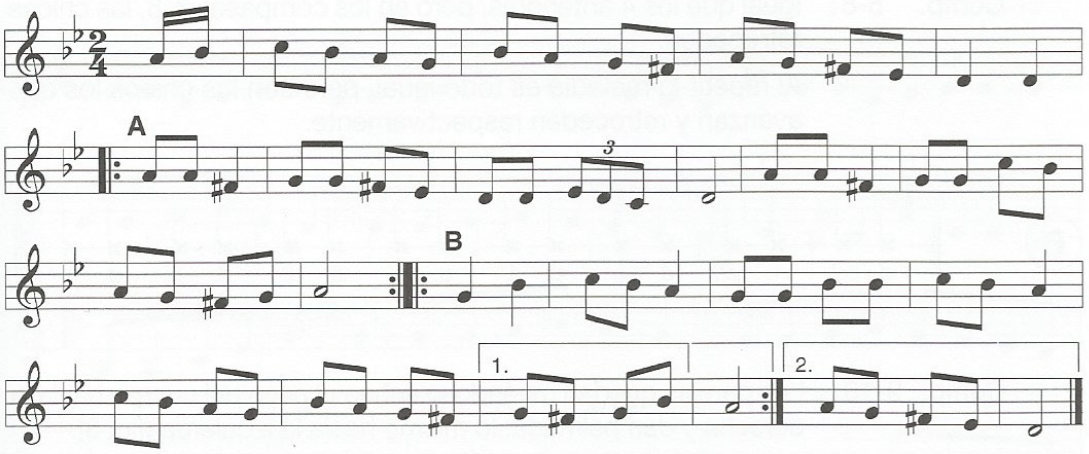
Materiales requeridos para el desarrollo de algunas de las actividades recogidas en esta guía didáctica.

The fiddler, de Metamorphoses I de George Crumb

Danza Niguno Shel Yossi[18] para ilustrar las escenas de *El violinista en el tejado*

67. NIGUNO SHEL YOSSI

Allegro **ISRAEL**



Forma: **AB**

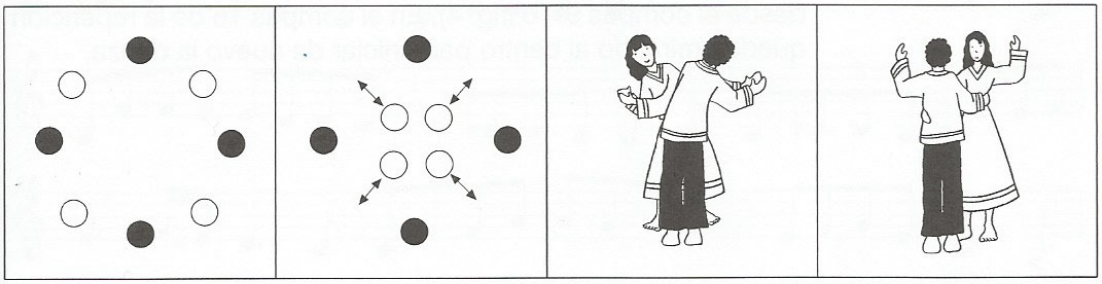
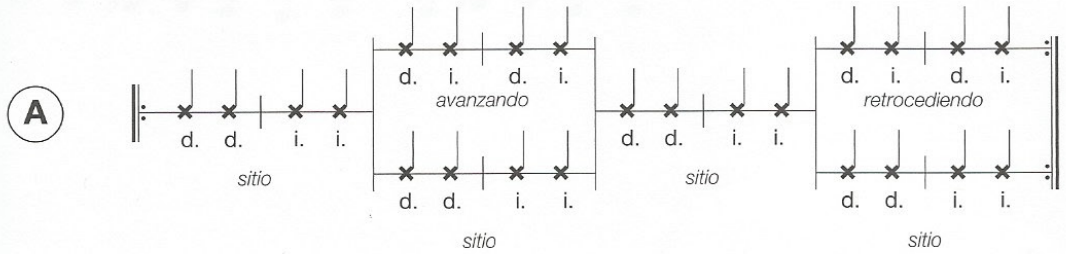


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

DANZA



Comp. 1-2: En círculo y en el sitio dan dos pasos saltados comenzando con el pie derecho.

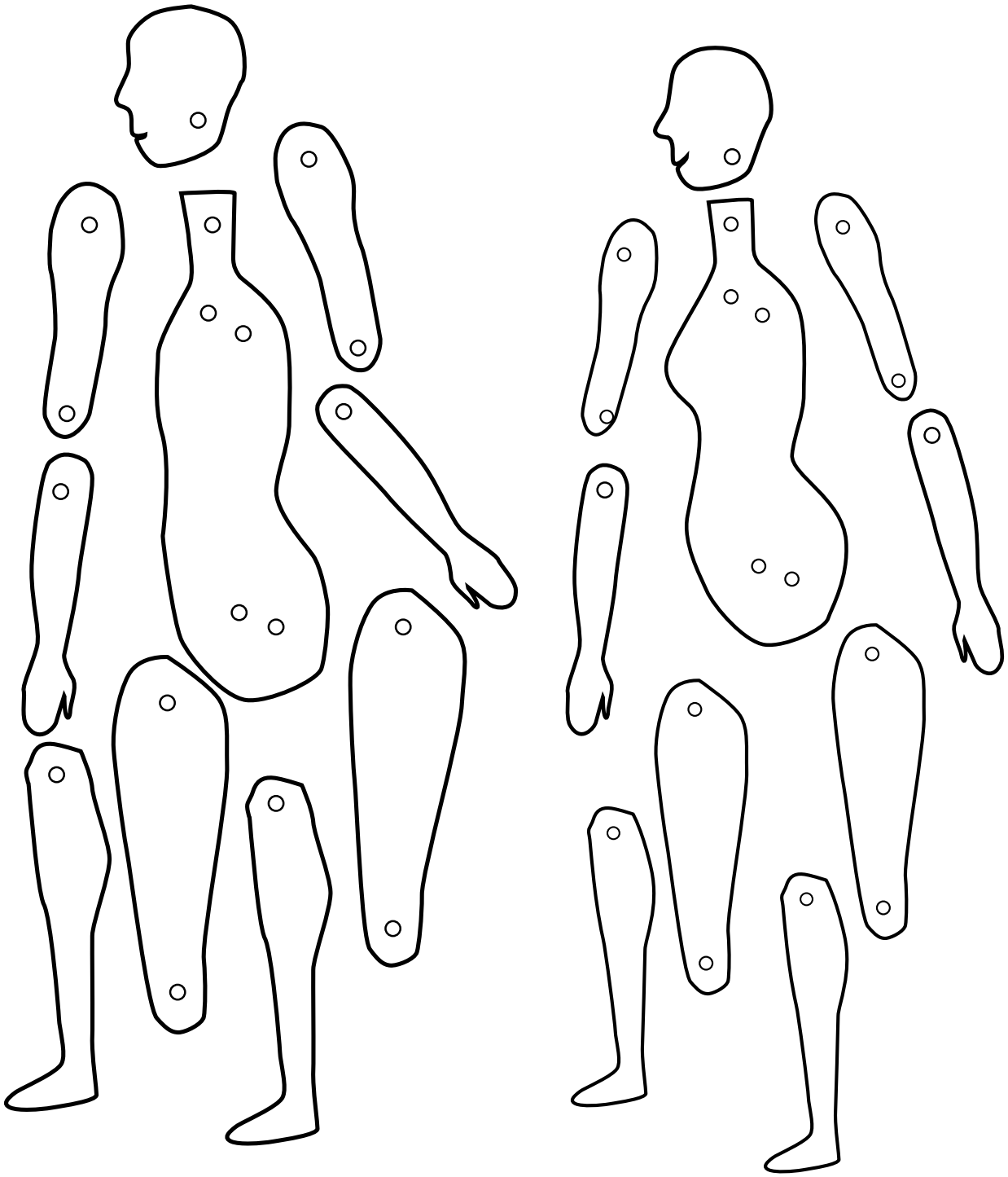
[18] Zamora, Á.: Danzas del mundo/2 Ed. CCS

MÚSICA

El pelele, Escena goyesca de Enrique Granados

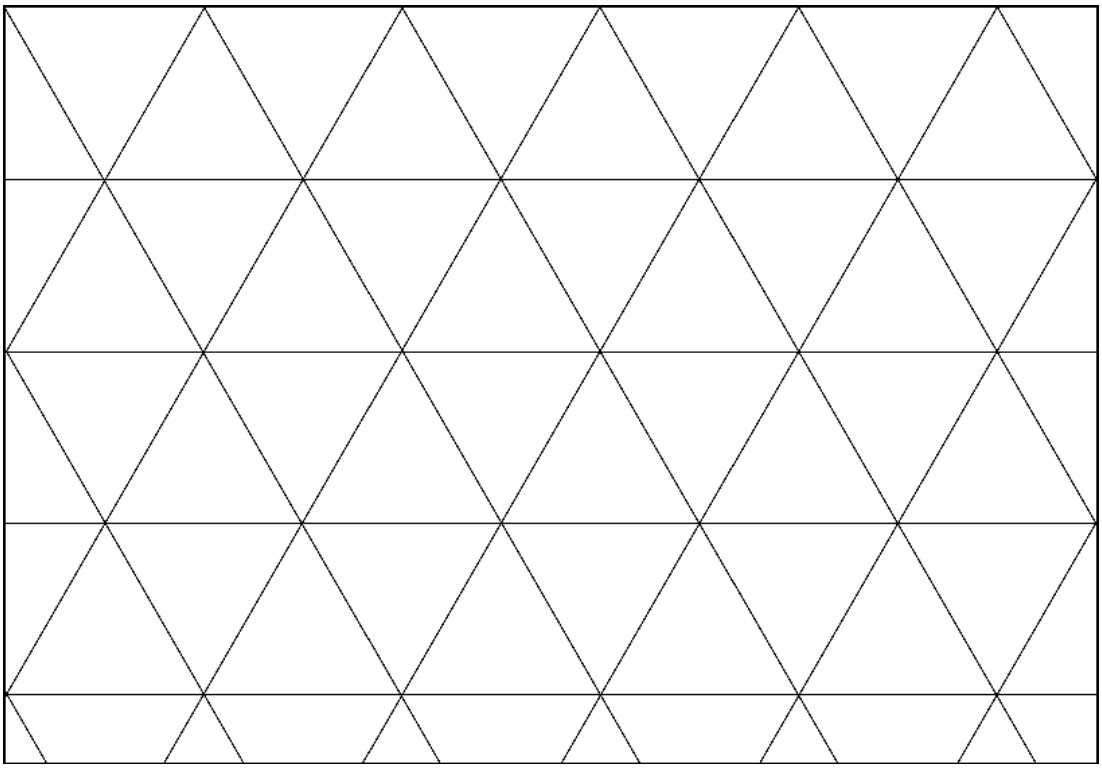
"La vieja costumbre de mantear un muñeco de paja, conocido como pelele, durante los días de Carnaval tuvo en la Corte y su cinturón rural una enorme pujanza en los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del XX, llegando incluso a practicarse hasta hoy mismo en las aldeas más meridionales de la provincia. La palabra pelele podría ser un diminutivo de Pedro o Perico. El manteo aparece ya en el Quijote, donde Cervantes describe un episodio en el que Sancho Panza es manteado por unos chuscos. A partir del siglo XVIII comenzaron las mujeres a mantear una figura masculina, fabricada con paja y vestida con ropa vieja, en la que personificaron al varón que, de uno u otro modo, las relegaba al ámbito de la casa, a los quehaceres domésticos y a una sexualidad completamente pasiva. Esos manteos se acompañaron siempre con cantos y puyas que reflejaban en verso la queja de quienes no podían -sino entonces- manifestar su rebeldía". Ya en el Carnaval dieciochesco las manoplas y majas de El Barquillo, El Avapiés y Los Campillos caracterizaron al vapuleado pelele con el peluquín y la chupa que vestía entonces la autoridad competente; y así vemos a un usía con coleta ascender de la manta que sujetan las mujeres que pintó Goya.

El pelele, de Francisco de Goya



© María Sáez

Metamorfosis III de M. Escher



Fuegos de artificio y *El viento en la llanura* de Claude Debussy

CATA A CIEGAS

1. *El vuelo del moscardón* de Nicolái Rimsky-Korsakov

Escuchar *El vuelo del moscardón - Nikolai Rimsky-Korsakov* en https://www.youtube.com/watch?v=5bXo4nKdMus

2. *La máquina de escribir* de Leroy Anderson

Escuchar *La máquina de escribir. L. Anderson. Dir: Miguel Roa. Máquina de escribir: Alfredo Anaya* en https://www.youtube.com/watch?v=G4nX0Xrn-wo

Escuchar *Jerry Lewis - La máquina de escribir* en https://www.youtube.com/watch?v=HI2YAWQIMQY

3. Sinfonía nº 6 *Pastoral*, 4º movimiento, *Relámpagos. Tormenta*, de Ludwig van Beethoven

Escuchar *Beethoven - Sinfonía Nº 6 (La Tormenta) "Pastoral"* en https://www.youtube.com/watch?v=DLbO-Aos9os

4. *Danza ritual del fuego* de Manuel de Falla

Escuchar *El Amor Brujo - Danza Ritual del Fuego & Canción del Fuego Fatuo* en https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I

5. *Pacific 231* de Arthur Honegger

Escuchar *Honegger - Pacific 231 and Rugby / Westminster Laboratory Series* en https://www.youtube.com/watch?v=V-90T0nssFQ

6. *El Elefante de El Carnaval* de los animales de Camille Saint Saëns

Escuchar *Camille Saint-Saëns The Elephant* en https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg

UNA MÚSICA, UN CUADRO

1. *El cohete* de Edward Middleton Manigault: Fuegos de artificio, Preludios II de Claude Debussy

Escuchar *Claude Debussy - Feux d'artifice, from "Preludes, Book II" (audio + sheet music)* en https://www.youtube.com/watch?v=c6HmrgbVpI0

2. *Catedral de Rouen* de Claude Monet: *La catedral sumergida*, Preludios I de Claude Debussy

Escuchar *La Catedral sumergida [C. Debussy]*en https://www.youtube.com/watch?v=tL6PS4ENN9U

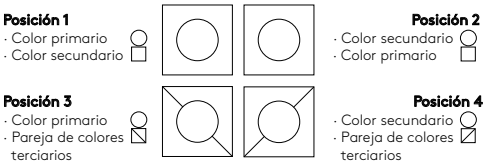
3. *La racha de viento* de Jean-François Millet: *El viento en la llanura*, Preludios I de Claude Debussy

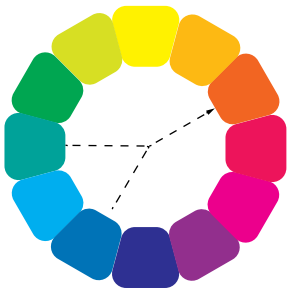
Escuchar *Debussy. Preludios. Libro I. Preludio n° 3 Le vent dans la plaine* en https://www.youtube.com/watch?v=yMO5MjskewU

El Cohete de Edward Middleton Manigault

Relación cromática entre primarios y secundarios complementarios.

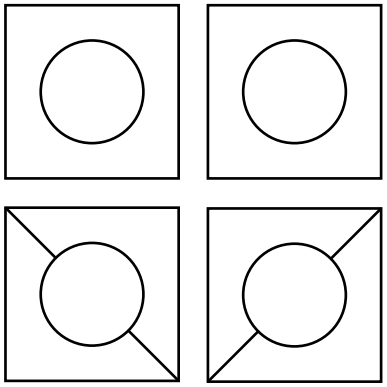
COLORES COMPLEMENTARIOS



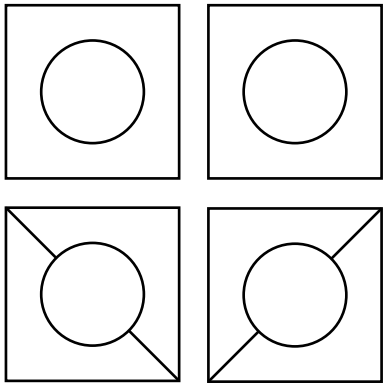


Relación cromática entre una pareja de colores terciarios adyacentes a un color primario y su secundario complementario.

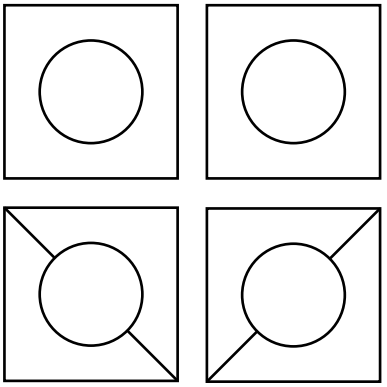
Pareja de complementarios 1



Pareja de complementarios 2



Pareja de complementarios 3

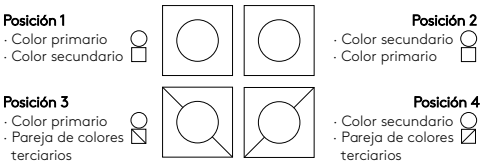


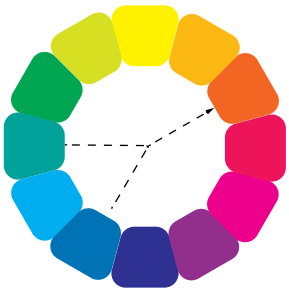
© Maria Suárez

Solución

Relación cromática entre primarios y secundarios complementarios.

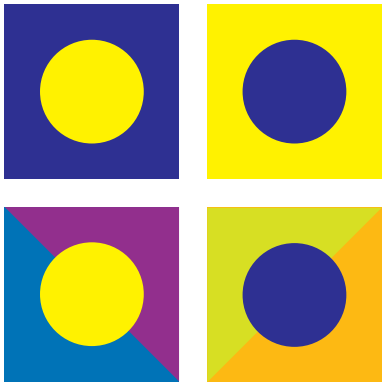
COLORES COMPLEMENTARIOS





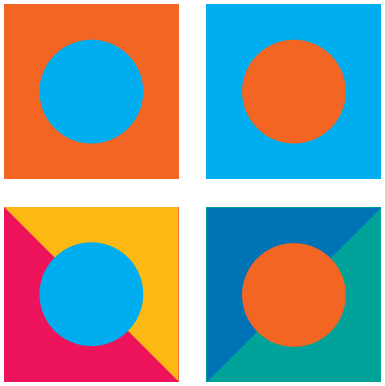
Relación cromática entre una pareja de colores terciarios adyacentes a un color primario y su secundario complementario.

Pareja de complementarios 1



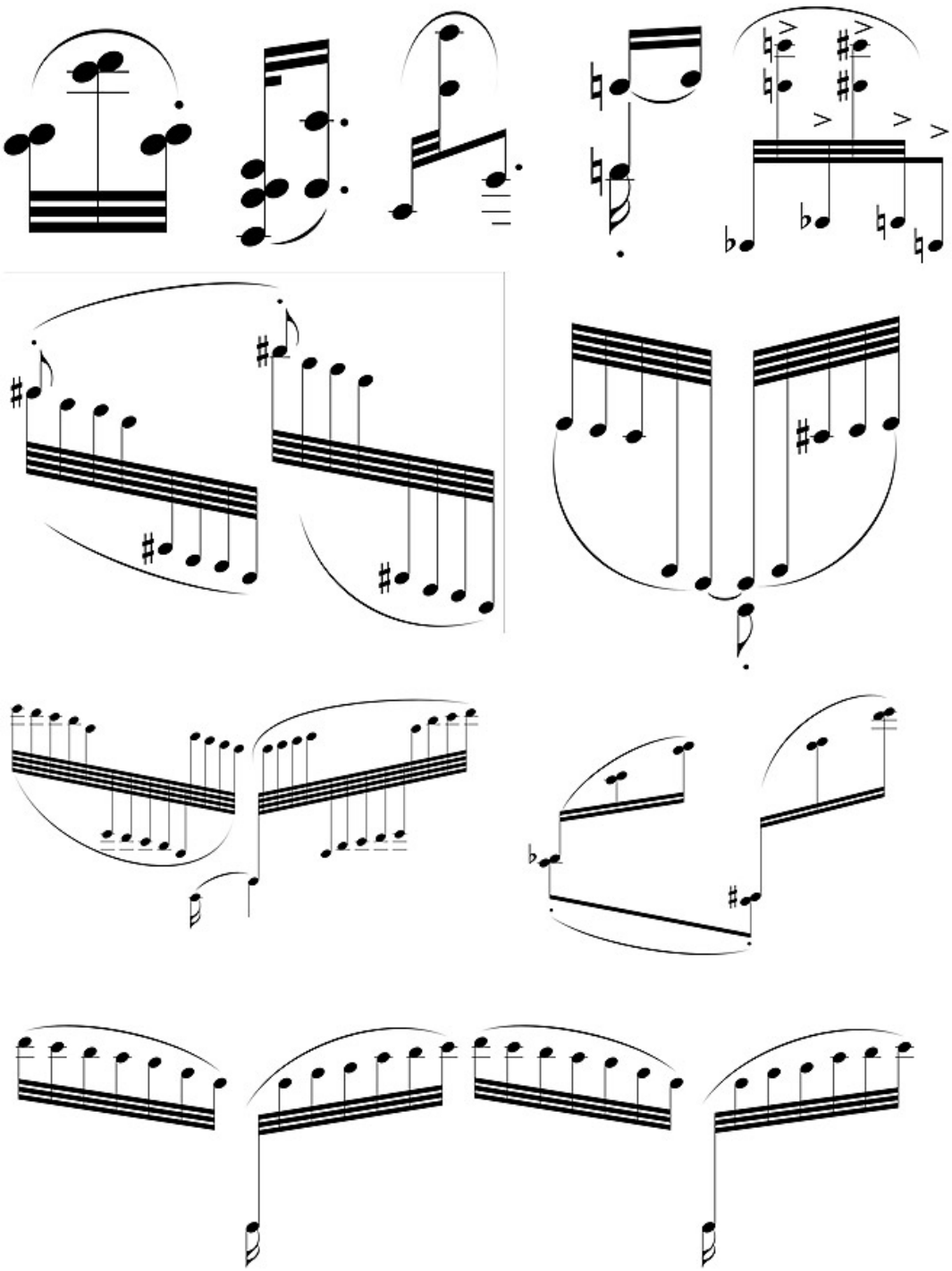
Pareja de complementarios 2

Pareja de complementarios 3

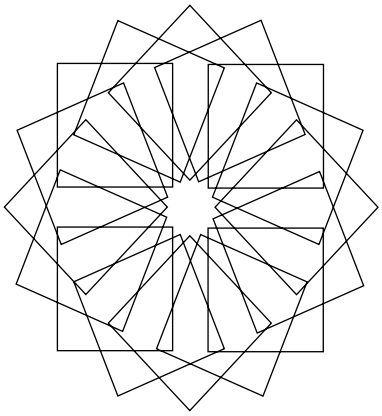


© María Suárez

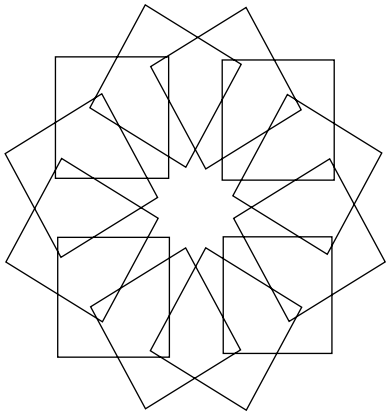
Fragmentos de la partitura de *Fuegos de artificio* de Debussy



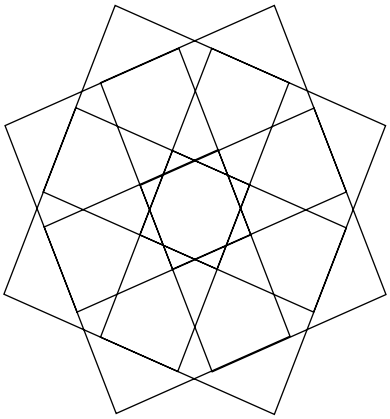
Azulejos, Alhambra de Granada



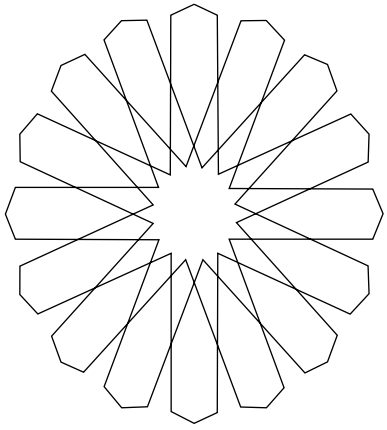
Estrella de 16 puntas

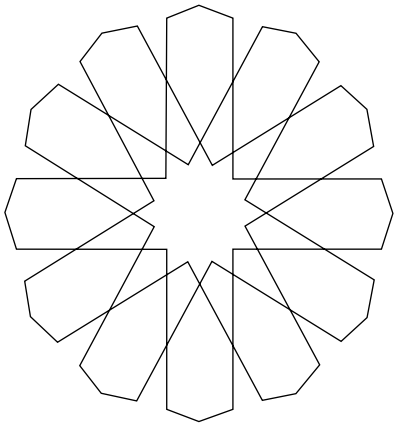


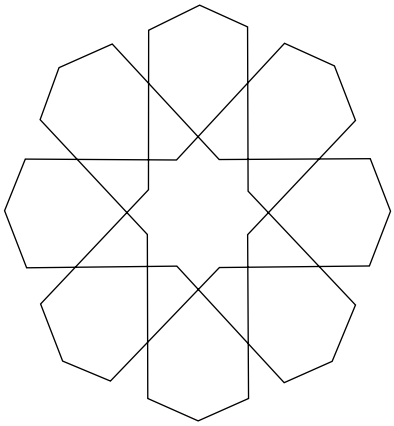
Estrella de 12 puntas



Estrella de 8 puntas







© Maria Sáez

6. Bibliografía

Conjunto de referencias sobre publicaciones utilizadas en la elaboración de esta guía didáctica.

Arnaldo, J.: *Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos*. Museo Thyssen- Bornemisza y Fundación Caja Madrid, Madrid 2003

Blanning, Tim: *El triunfo de la música*. Acantilado 239, Barcelona, 2011

Escher, M.C.: *Estampas y dibujos*. Evergreen, Zwolle, 1959

Fraile Gil, J.M.: *Peleles y coplas del Carnaval madrileño. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*. 2007, julio-diciembre, vol. LXII, nº 2. págs. 207-228, ISSN: 0034-7981. Madrid, 2007

Friedman, D.: *Y también saben pintar*. Maeva, Madrid, 2008

Kandinsky: *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética 24. Barcelona, 1996

Leonardo da Vinci: *Cuaderno de notas*. Ed. La Fontana Mayor. Madrid, 1975

Ramos, F.: *La música del siglo XX*. Turner Publicaciones S.L. Turner Música. Madrid, 2013

Ross, Alex: *El ruido eterno*. Ed. Seix Barral. Madrid, 2009

Rowell, L.: *Introducción a la filosofía de la música*. Gedisa Ed. Barcelona, 1999

Zamora, Á.: *Danzas del mundo 2* CCS Ed. . Madrid, 2005

Créditos

Guía didáctica elaborada por Isabel Domínguez y María Sáez

Fundación Juan March, Departamento de Música:
Miguel Ángel Marín, director; Alberto Hernández Mateos,
Sonia Gonzalo Delgado, Josep Martínez Reinoso y Olga Torres,
coordinadores.

Diseño y maquetación: Aurelio Medina
Coordinación de producción: Fundación Juan March,
Departamento de Música

Diseño de la versión web: Aurelio Medina
Maquetación y programación de la versión web: José Luis Prieto

© Fundación Juan March, 2019