

Cuentos de siempre y de nunca

Un festival de cuentos musicales para niños

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha del espectáculo	4
Cuentos de siempre y de nunca	
Resumen	5
Los cuentos musicales	5
Los creadores	
Alan Ridout	7
Munro Leaf	7
Eric Satie	8
Fernando Palacios	8
Frederic Ravach y Marion Castera (Noamir)	9
Los intérpretes	
Mariana Todorova	10
Ángel Luís Quintana.....	10
Menchu Mendizábal	11

CONTENIDOS

Los 4 cuentos	
El toro Fernando	12
Mamíferos mortíferos	13
Deportes y diversiones	14
Arácnidos satánicos	15
Los 3 instrumentos	
El violín	16
El violonchelo	16
El piano	17
Ilustraciones	18

ACTIVIDADES

Generales	19
El toro Fernando	19
Mamíferos mortíferos	21
Deportes y diversiones	22
Arácnidos satánicos	26

INTRODUCCIÓN

Preludio

Dos conciertos muy distintos en los que el humor, las descripciones sonoras, los juegos de lenguaje, las proyecciones y la sabiduría de los tres intérpretes sumarán sus fuerzas para ofrecer un desfile de cuentos minúsculos. Los auténticos protagonistas son la atención y la participación de los niños.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los niños para en concierto, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia a cualquiera de los dos conciertos que conforman *Cuentos de siempre y de nunca*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo, los compositores e intérpretes; un bloque de contenidos, con información sobre la música, los instrumentos y las ilustraciones; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Ficha del espectáculo

Título	<i>Cuentos de siempre y de nunca</i>
Concierto I	<i>Cuentos entre las cuerdas</i> <i>El toro Fernando</i> <i>Mamíferos mortíferos</i>
Concierto II	<i>Cuentos dentro de un teclado</i> <i>Deportes y diversiones</i> <i>Arácnidos satánicos</i>
Música	Alan Ridout, Eric Satie y Fernando Palacios
Género	Cuentos musicales con instrumentos solistas y proyecciones.
Ilustraciones	Noamir. Frederic Ravach. Marion Castéra
Iluminación	Rosalía Alves
Intérpretes	Mariana Todorova (violín) Angel Luis Quintana (violonchelo) Menchu Mendizábal (piano) Fernando Palacios (narrador)
Duración	60 minutos cada concierto
Público preferente	A partir de 7 años
Lugar	Teatro Real. Sala Gayarre
Funciones escolares	Concierto I (<i>Toro y Mamíferos</i>) 14, 15 y 16 de octubre (10.30 y 12.00 horas) Concierto II (<i>Deportes y Arácnidos</i>) 20, 21 y 22 de octubre (10.30 y 12.00 horas)
Funciones familiares	Concierto I (<i>Toro y Mamíferos</i>) 17 y 18 de octubre (12.00 y 17.00 horas) Concierto II (<i>Deportes y Arácnidos</i>) 24 y 25 de octubre (12.00 y 17.00 horas)

Cuentos de siempre y de nunca

Resumen

A veces no es necesaria una orquesta entera, un solo instrumento es capaz de relatar muchos cuentos; así que hemos preparado dos programas diferentes de cuentos musicales donde quedaremos extasiados por tres intérpretes de excepción (violín, violonchelo y piano), junto a las proyecciones que el equipo Noamir ha realizado especialmente para estos conciertos.

El primer programa lleva por título **Cuentos entre las cuerdas**, pues serán un violín y un violonchelo los encargados de hacernos escuchar la música de dos historias distintas. El violín y su arco ejecutarán una faena primorosa del famoso cuento *El toro Fernando* (Leaf & Ridout), un animal pacifista y ecológico que saca su furia por la picadura de un abejorro. Como contraste a ese violín educado y "políticamente correcto", un chelo (con su estuche) gamberro y enloquecido, quien, junto a una colección de esdrújulas, se irá de expedición a África, vestido de explorador, al acecho y captura de una manada de *Mamíferos mortíferos*. El narrador debe andarse con ojo, pues las fieras no tendrán contemplaciones con él.

El segundo programa es **Cuentos dentro de un teclado**. Las teclas de un piano harán de pista atlética para que se jueguen los ya clásicos *Deportes y diversiones*, un célebre álbum de micropiezas poético-musicales descriptivas que compuso Satie hace un siglo, a medio camino entre el impresionismo y el cabaret. Ese mismo teclado es también la telaraña donde habitan y se alimentan unos peligrosos *Arácnidos satánicos*, que atacarán a la pianista con sus agujijones rítmicos, sus canciones letales y sus juegos de rimas insensatas.

Los cuentos musicales

Narración y música, aunque distan mucho de coincidir en lo que se refiere a sus niveles de concreción y abstracción, presentan, sin embargo, algunas características idénticas: la entonación, el timbre, el ritmo, la pausa, el volumen, el fraseo, los juegos de expresividad, la estructura... todas ellas les permiten confluír en un mismo discurso, complementándose, potenciándose y alumbrando en cada caso ángulos oscuros del otro. Cuento y música son las dos caras de una misma moneda que nos muestran en su discurrir sus muchos puntos afines:

1) Experiencia gozosa: Sara C. Bryant, en su libro *El arte de contar cuentos*, insiste en la función esencial del cuento en la educación, sobre todo por lo que aporta en la nutrición y estímulo del espíritu: “una narración es una obra de arte, y el mayor servicio que puede aportar al niño reside en su llamada al eterno sentimiento de la belleza, por el cual el alma humana se siente constantemente impulsada hacia nuevos descubrimientos que contribuirán a su armonioso desarrollo”. Todo lo que nos dice refiriéndose a los cuentos, lo podemos hacer extensivo igualmente a la música: aquello que se vive como una experiencia gozosa interior, educa; precisamente porque complace, enseña.

2) Atención y asombro: El efecto de encantamiento que produce en los oyentes relaja la atmósfera, establece una corriente de confianza entre el narrador y los oyentes y, lo que es fundamental, forma hábitos de atención. Dichos hábitos, que se forman por el ejercicio de atender un lenguaje concreto, son muy necesarios para la concentración, reflexión y participación en la abstracción de la música.

3) Salirse del tiempo: “El cuento necesita del reposo, de un detenimiento en el trabajo, un oído grupal [...] Supone distender el tiempo, tenderse en el tiempo, oír pasar el tiempo, urdir pasatiempos [...] la palabra nos liga, nos implica, nos guiña [...] la emoción y el aliento de la pausa, la estructura rítmica, la apoyatura de lo sonoro” (Ana Pelegrín, *La aventura de oír*). Tanto la narración como la música nos sustraen al tiempo medido y real, nos introducen en una cambiante burbuja donde el tiempo se extingue y deviene en arte.

4) Orden y mundo: Mientras escuchamos, vamos ordenando cosas en la memoria, resaltando instantes, recreando expresiones y comprendiendo su estructura. Vamos entendiendo el mundo, entramos en el “juego de la imaginación constructiva” (Antonio Rodríguez Almodóvar). El texto y la música son esencias de orden, existen porque están ordenados. La colaboración entre ambos lenguajes facilita el desciframiento de ese orden por parte del oyente.

5) Esencia y unidad: Con las narraciones compartimos el amor a lo sencillo, lo esencial, lo elemental; percibimos la vida como algo completo, entero; aprendemos a observar las cosas tanto en su unidad como en sus partes.

6) Ensueño y fantasía: Oyendo cuentos y músicas se amplían los límites de nuestra imaginación; sin nosotros saberlo, indagamos en los tejidos sensibles de nuestra mente, intensificamos la existencia. “Lo admirable de lo fantástico es que lo fantástico no existe. Todo es real” Este pensamiento surrealista de André Bretón -que podrían suscribir Poe, Borges, Bioy Casares, Cortázar y tantos otros- parece hecho a la medida de un niño: lo fantástico y lo real es la misma cosa. Es evidente que la imaginación, la fantasía, lo extraordinario, deben ocupar un lugar en la educación.

Los creadores

Alan Ridout

(West Wickham, Inglaterra, 1934 - Caen, Francia 1996)

Es un importante profesor y compositor inglés nacido en 1934. Después de estudiar música en profundidad en varios países, consiguió trabajo de profesor en el Royal College of Music y a los treinta años pasó a ser profesor de la ilustre Universidad de Cambridge. Sus enormes ganas por difundir la música entre todos le llevó a realizar una serie de programas titulados "Fundamentos de la Música". Ridout tiene un catálogo interminable de óperas, obras vocales y composiciones para orquesta. Parte de su trabajo está dedicado a los niños: por ejemplo, seis óperas para coro infantil, *El toro Fernando*, y otros cuentos musicales; entre

ellos nos gusta especialmente *El pequeño y triste sonido*, para narrador y contrabajo.

Munro Leaf

(Hamilton, Maryland, EEUU, 1905 - 1976)

Una tarde de domingo de 1935, el señor Leaf, al que todos llamaban Munro (pues su nombre era Wilbur Monroe), decidió escribir un cuento sobre un toro pacífico para que su amigo Robert Lawson lo ilustrara con bonitos dibujos. Una hora después ya estaba lista la historia, unos días después ya estaban hechas las ilustraciones, un año después ya estaba publicado el cuento completo... y, una vez en la calle, con el título

de *El Toro Fernando*, se desencadenó la polémica: en España -en plena guerra civil- algunos militares decían que era una sátira en contra de la guerra; en La India, Ghandi lo consideraba su libro preferido; en Alemania Hitler lo mandó quemar; en Rusia, Stalin recomendó su compra; y en el resto del mundo tuvo un éxito tremendo, llegando hasta las sesenta traducciones a distintos idiomas. Munro Leaf escribió otros muchos cuentos para niños, pero ninguno alcanzó tanto éxito.

Erik Satie

(Honfleur, 1866 - París, 1925)

Fue un avanzado compositor del siglo XX trasplantado al siglo XIX. En una época como la suya, en la que la mayoría de los compositores escribían músicas gigantescas, Satie componía inocentes piezas breves para piano que gustan tanto ahora y desconcertaban mucho entonces. Los escándalos que ocasionaba con sus geniales extravagancias los recibía con una sonrisilla llena de satisfacción, como diciendo: "Ya gustará mañana". Algunos de sus títulos son: *Tres piezas en forma de pera*, *Verdaderos preludios fofos para un perro*, *Apreciaciones desagradables*, *Descripciones automáticas*, *Pecadillos inoportunos*, *Sonatina burocrática*, *Música de mobiliario*... Satie es, sin lugar a dudas, el músico más ingenioso, original y excéntrico que se conoce. Su vida fue una

continua rebelión contra la vulgaridad: comenzó de pianista de cabaret; cuando, de mayor, alcanzó la fama, se puso a estudiar música en serio; una vez que aprendió todo lo necesario se dedicó a hacer piezas de humor. Él decía de sí mismo: *soy el músico más extraño de mi época; aunque nací miope, por inclinación soy largo de vista*.

Fernando Palacios

(Castejón de Navarra, 1952)

En 1992, puso en marcha el Departamento Educativo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Este modelo se extendió poco a poco por toda España y Latinoamérica, con especial incidencia en Navarra ("Música en Acción") y en la publicación de las colecciones *La mota de polvo* y *Paisajes musicales* en Agruparte.

Profesor de pedagogía musical, creador de grupos musicales, director y presentador de programas de radio y televisión (*Música sobre la marcha*, *Tira de música*, *Sonido y oído*, *Las cosas de Palacios* y *El oído atento*), compositor de obras de concierto, escritor de libros de recursos

y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica entre los años 2008-10, es asesor del Teatro Real y presenta conciertos con orquestas sinfónicas y en la Fundación Juan March.

Frederic Ravach, Marion Castéra, Noamir

Esta pareja de artistas belgas, jóvenes e independientes, que forman Noamir, se dedica a realizar películas de animación, vídeos musicales, artes gráficas, diseño, ilustraciones y todo lo que se refiere a la plástica en su visión más completa.

Como los anagramas son juegos, las seis letras de N-o-a-m-i-r ocultan a dos cineastas hermanos: Romain y Marion Castéra (como se puede comprobar, Noamir contiene las seis mismas letras de Romain y Marion).

Para el Teatro Real realizaron un corto de animación para la producción de la ópera para niños *Lupus in fabula* de la temporada 2011-12.

La mejor manera de saber qué es lo que hacen es entrar en su magnífica página web donde encontraréis películas de variados estilos:

www.noamir.com

Los intérpretes

Mariana Todorova (violín)

Nace en Varna (Bulgaria) y empieza sus estudios de violín a la edad de cinco años. A los catorce comienza a ganar concursos internacionales. Continúa sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Madrid con Víctor Martín hasta graduarse en el año 1995 con Premio Extraordinario Fin de Carrera. El mismo año gana el premio Sarasate y actúa en concierto con el Stradivarius del compositor. Ha actuado como solista con diversas orquestas europeas. Su repertorio se extiende desde el barroco hasta la música de nuestros días. Ha realizado numerosas grabaciones para TVE, Canal Satélite, Radio Clásica y para el sello discográfico de RTVE. Regularmente actúa en las principales salas, Festivales y Ciclos de Conciertos de España. Es concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE

y colabora regularmente como concertino invitada con la Real Filarmonía de Galicia. Forma dúo con la pianista Irini Gaitani, pertenece al trío de cuerda "Modus" y es líder de la Orquesta de Cámara Solistas de Madrid. Toca con un violín Joseph Ceruti del año 1844.

Ángel Luís Quintana (violonchelo)

Se formó como violonchelista en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, con los profesores Jaimez Medina y García, obteniendo diploma de Honor y Premio Fin de Carrera. Trasladado a Madrid, continuó estudiando con los profesores Correa y Balbín, alcanzando el Premio Extraordinario Fin de Carrera de Violonchelo y una mención honorífica en Música de Cámara. En clases magistrales o cursos especiales recibió consejos de los maestros Arizcuren, Baillie y Rostropovitch y, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde ha trabajado con Monighetti, Farulli y Gulyas.

Entre sus galardones figuran el Fernando Nóbél, el primer premio del Concurso Ciudad de Albacete, el 2º de la edición 1983 del Concurso Juventudes Musicales de España y el 1º en la de 1984, el Luis Coleman de Santiago de Compostela y el Premio de Interpretación Musical de la Dirección General de Música y Teatro.

Fue Solista de la Orquesta Sinfónica de la RTVE. Ahora ejerce de solista de la Orquesta de Cámara Reina Sofía y de la Orquesta Nacional de España.

Menchu Mendizábal (piano)

De origen riojano, realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Madrid (los de piano con Fernando Puchol) al mismo tiempo que obtiene la licenciatura de Historia del Arte en la Universidad Complutense de dicha ciudad. Asiste posteriormente a diversos cursos con Rosa Sabater, G. Seböck, Bruno Canino y, más especial y continuadamente, con Albert Attenelle.

Muy pronto se interesa por la Música de Cámara, especialidad en la que obtiene el Premio Fin de Carrera, perfeccionándose después con el Trío de Barcelona y Solistas de la London Symphony. Forma parte durante cinco años del Trío Kronos.

Dedicada de lleno a la labor de Acompañamiento y Música de Cámara, ha colaborado en conciertos con prestigiosos solistas, orquestas y agrupaciones de cámara en España, Francia, Suiza, U.S.A. y Rusia.

Ha estrenado numerosas obras de cámara de compositores españoles (de Pablo, Turina, Fernández Guerra, Palacios...), registrando muchas de ellas en disco y para Radio Nacional de España. Ha grabado el disco "Música de Salón" para "Madrid-92 Capital Europea de la Cultura", y varios disco-libros de la colección "La mota de polvo" (*Juegos de niños, Deportes y diversiones, El Carnaval de los animales*) para Producciones AgrupArte.

Ha realizado conciertos didácticos con "Ópera de Cámara de Madrid" y con las orquestas Sinfónica de Navarra, Sinfónica de la Región de Murcia, Principado de Asturias, Filarmónica de Gran Canaria y Sinfónica de Castilla y León.

Es profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1981, e imparte cursos de verano y colabora en otros como pianista acompañante.

CONTENIDOS

Los 4 cuentos

El toro Fernando

Cuento musical para violín y narrador

Es un cuento diferente a todos los demás: en él no hay lobos mentirosos que se comen a abuelitas, ni brujas pirujas que envenenan a princesas, ni reyes sádicos que cortan cabezas. No, es una historia limpia y ecológica, lo que se entiende hoy como un cuento “políticamente correcto”. Por eso, el único ser vivo que desencadena una situación dramática es un animal “nacido para picar”, o sea, un “abejorro ceporro” que no tiene más remedio que sacar su agujón (¿os imagináis que se os sentaran encima seiscientos kilos de mamífero?). Ya veis, la gracia de este cuento está en que todo ocurre por casualidad: precisamente el único toro de toda la ganadería que tiene temperamento “no violento”, el único que es manso y bonachón, es el elegido como protagonista de un espectáculo taurino. Al salir a la plaza de toros se comporta de forma pacífica y causa gran enfado entre los toreros y el público. Es indultado y vuelve a su dehesa, feliz. Este es el cuento favorito de aquellos que odian las corridas de toros; sin embargo, los aficionados a la tauromaquia no lo consideran un cuento, sino una historia muy real, pues, según comentan, la mayoría de los toros actuales se parecen mucho a Fernando.

Tiene una estructura clásica (planteamiento, nudo y desenlace) y su protagonista es solitario, pacifista y amante de la naturaleza. El violín tiene un tratamiento altamente virtuosístico y descriptivo, por lo que resulta muy interesante para mostrar las posibilidades de los instrumentos de cuerda a los niños. Está considerado uno de los grandes clásicos de los cuentos musicales.

Mamíferos mortíferos

Cuento musical para violonchelo y narrador

Nace como segunda parte del cuento musicales *Insectos Infectos* (para marimba) y tiene su continuación en *Arácnidos satánicos* (para piano): una serie de cuentos musicales (*Animales criminales*) cuyo objetivo es mostrar a los niños los instrumentos de la orquesta sinfónica de uno en uno y, a su vez, dar un repaso humorístico a especies de seres vivos, a veces hostiles para el ser humano, aunque siempre necesarias. Una de las características de esta serie de cuentos es el trabajo con el lenguaje: las rimas constantes, las retahílas más disparatadas, los juegos con esdrújulas y la unión del ritmo del texto con el de la música son algunas de sus peculiaridades.

Este cuento musical explota y muestra a los oyentes infantiles los muchos recursos expresivos del violonchelo, junto a la enorme cantidad de ruidos y sonidos “no habituales” que se pueden obtener de él.

El narrador propone viajar a África a buscar 7 mamíferos. Con un ritmo endiablado, va combinando las alabanzas hacia África y la importancia del número 7. Después relata, uno a uno, el encuentro con los mamíferos. Cada uno de ellos acaba matando al presentador. Al final, de los 7 mamíferos, sólo 3 son africanos.

Este cuento musical está integrado por las siguientes partes:

1) *Introito*. 2) *Prólogo esdrújulo*. 3) *Búfalo*. 4) *Pantera*. 5) *Vampiro*. 6) *Oso*. 7) *Mofeta*. 8) *Erizo*. 9) *Morsa* y 10) *Epílogo*.

Esta obra es encargo del Programa de Conciertos Escolares del Gobierno de Navarra. Fue estrenada en enero de 2005, en el Auditorio de Barañain.

Deportes y diversiones

Veinte piezas cortas para piano (y narrador)

Es un álbum de piezas breves para piano compuesto por Eric Satie, sobre dibujos de Charles Martin, publicado en 1914. Se considera la primera obra multimedia que se conoce; en ella se reúnen tres artes en una sola obra: dibujo, música y poesía. Satie además añadió unas divertidas anotaciones en forma de poemas sobre los pentagramas. Se han realizado muchas versiones gráficas. Las piezas duran 30" cada una, y describen situaciones comunes y humorísticas. La música es descriptiva, y está a medio camino entre el impresionismo y el cabaret. Interpretamos la siguiente selección:

- 1 *El columpio*
- 2 *El despertar de la novia*
- 3 *La gallina ciega*
- 4 *La pesca*
- 5 *Navegación en yate*
- 6 *El baño de mar*
- 7 *El golf*
- 8 *El pulpo*
- 9 *Las carreras*
- 10 *Las cuatro esquinas*
- 11 *El pic-nic*
- 12 *El tobogán de agua*
- 13 *El trineo*
- 14 *Los fuegos artificiales*

En este concierto hemos jugado a dar una vuelta más a la histórica obra: le hemos añadido nuevos dibujos y leeremos a viva voz los poemas que escribió Satie sobre la música, aunque prohibió su lectura. Esperamos que el Sr. Satie no se enfade.

Arácnidos satánicos

Cinco historias inconclusas para piano y narrador

La pianista se encuentra mal; por eso el presentador, con bata de doctor, le explica la posible causa de sus males: unos bichos repugnantes y mortales, llamados arácnidos. Todos ellos causan estupor, mareos y picores a la pianista. Al final es Spiderman el que salva la situación. Es una obra sarcástica que causa escozores.

Forma parte del ciclo *Animales criminales*, proyecto de cuentos musicales para instrumentos solistas. Es una especie de *Suite* formada por siete piezas:

- 1 *Introducción*
- 2 *Pícaro, el ácaro.*
- 3 *La tarántula es un bicho muy raro.*
- 4 *El vals del escorpión.*
- 5 *La garrapata da la lata.*
- 6 *Viuda negra*
- 7 *El talismán de Spiderman.*

Cada una de las piezas presenta un divertido y participativo juego con el lenguaje y con el piano: poemas rítmicos, juegos de rimas, canciones, bailes y un lipograma con la letra "a".

Fue estrenado en el "10 Festival Internacional de música Pirineos Classic", en Canfranc (2011), por Carmen Martínez-Pierret.

Los 3 instrumentos

Muchas veces parece que la mejor música es la que tocan las grandes orquestas, con una gran potencia y espectacular colorido. Pero eso no es siempre cierto: si la música está bien escrita para un sólo instrumento y la interpreta un buen solista, no se echa en falta nada. Eso es lo que vais a comprobar con los cuatro cuentos musicales de estos dos conciertos.

El violín

El instrumento elegido por Alan Ridout para *El toro Fernando* es el más clásico, costoso y transportable de todos los instrumentos de la familia de la cuerda: Os preguntaráis: ¿cómo es posible que un instrumento de cuatro cuerdas y un arco pueda describir tan bien una historia musical? Lo primero que hay que saber es que, desde Paganini -hace casi un par de siglos-, el violín es un instrumento capaz de hacer todo tipo de sonidos: pizzicatos con una o dos manos, sonidos nasales y aflautados, dobles y triples cuerdas, melodías y acompañamientos a la vez, resbalones y piruetas... En efecto, el catálogo de efectos y sonidos de un violín es el cuento de nunca acabar. Además, todos estos sonidos y la música que construyen están al servicio de la acción, por eso hay un tema suave y melancólico que representa al toro, otro rápido y nervioso para los otros novillos, uno violento para los momentos de furia, un pasodoble para el paseíllo. E incluso hay algunas onomatopeyas, como el mugido de la vaca, el vuelo y el picotazo del abejorro o el llanto del torero. El violín se basta y se sobra para hacerlo todo.

El violonchelo

La voz grave del cuarteto de cuerda, el barítono de la casa, el preferido por la mitad de la humanidad, el instrumento que se abraza. Le llaman el “multiusos” porque vale para todo: puede hacer los bajos de una canción, entonar una melodía a cualquier altura, acompañar con acordes como una guitarra y marcar los ritmos con furia. Como el resto de su familia, se toca con arco (cuyas cerdas deben estar embadurnadas de resina) y también con pellizcos de los dedos (pizzicato).

En *Mamíferos mortíferos* se presta a todo tipo de manipulación: se le pide al chelista que saque de su instrumento ruidos insólitos (ronquidos, mujidos, silbidos, resbalones, golpes en la caja con la mano, pisotones, crujidos...), incluso que en algún momento toque de pie (algo poco común en un instrumento que se toca sentado, con una pica apoyada en el suelo).

Los chelistas suelen transportar su instrumento en un estuche (que puede ser rígido o blandengue), y lo llevan como una gran maleta o se lo cargan a la espalda en plan mochila. Cuando viajan en avión deben sacarle un billete especial para que vaya bien sentado, pues es un instrumento muy delicado y no puede ir en la bodega junto al equipaje.

El piano

Es el rey de la selva, el general de los ejércitos, el poderoso instrumento del que tanto se habla: en las escuelas de música todos quieren estudiarlo, en las orquestas de baile no puede faltar, ni en los cafés-cantantes, ni en los salones de postín, ni en los teatros. Como los anteriores, es todoterreno, en el que se tocan todas las músicas y todos los estilos. Pero, ante todo, el piano es el instrumento más autosuficiente que se conoce: el solito se vale para hacer sonar a la vez melodías, acompañamientos y ritmos; se atreve a enfrentarse a una gran orquesta; acompaña a todos los instrumentos que se cruzan en su camino. Los hay pequeños y grandes; de pared, de cola y de mesa; acústicos y eléctricos; caros y baratos; y puede ser tocado por una, dos, tres, cuatro... hasta ocho manos a la vez. No tiene nada más que un problema: que pesa una barbaridad.

Su aspecto exterior lo conocemos bien: es un señor que acostumbra a vestir de negro, sólo algunas veces se viste de color madera, e incluso se pone de punta en blanco. Su teclado, escondido bajo un labio-tapa, es una dentadura de dientes blancos y negros; su gran tapa parece la mandíbula de un enorme cocodrilo que hubiéramos bloqueado con un palo; su tamaño alcanza las dimensiones de un gran automóvil, con sus tres pedales y sus ruedas. Pero hay algo misterioso en él: dejas caer un simple dedo sobre una tecla y sale un sonido maravilloso. ¿Cómo es posible una cosa semejante? ¿Qué duendes habitan su interior? Pasemos a conocerlo: cuerdas metálicas, tensas y fuertes amarradas a un bastidor; macillos de fieltro que son accionados por un mecanismo complicado que termina en las teclas; apagadores que cortan las resonancias. Cuando alguien toca una tecla o pisa uno de sus pedales se empiezan a mover sus ingenios: se alargan las resonancias, se transforman los grandes sonidos en enanos, las notas se vuelven celestiales.

Ilustraciones

Los artistas plásticos Frederic Ravach y Marión Castera han creado cuatro series de ilustraciones en estilos y técnicas diferentes para cada uno de los cuatro cuentos.

Para **El toro Fernando** utilizan montajes con recortes de papel, dibujos naïve, colores y formas abstractas junto a formas figurativas.

Mamíferos mortíferos está realizado a base de collage al estilo dadaísta, mapas, periódicos, fotos y dibujos de animales y técnica mixta.

Para **Deportes y diversiones** han tomado como punto de partida las ilustraciones del pintor Alechinsky, y están realizadas en tinta sobre papel en composiciones de dibujo, recintos cerrados, utilizando símbolos y resaltando detalles.

Las ilustraciones de **Arácnidos satánicos** son en blanco y negro, con líneas muy expresivas, luces y largas sombras, perspectivas muy acusadas y telas de araña.

ACTIVIDADES

1. Generales

Entre los cuatro cuentos de las dos sesiones se utilizan distintos formatos de cuentos musicales: desde el cuento unitario escrito a la manera más clásica (*El toro Fernando*), hasta la suite de piezas distintas (*Deportes y diversiones*). Por tanto se presta a trabajar el formato cuento-musical en sus distintas vertientes con actividades variadas e interdisciplinares donde figuren la narración, la plástica y la música.

1 – Coloquios

Temas que interesa resaltar en debates de clase:

- El mundo pacífico y ecologista de *El toro Fernando*
- Las ansias de explorar y descubrir algo nuevo de *Mamíferos mortíferos*
- Las situaciones cómicas que nos da la vida de *Deportes y diversiones*
- El humor, como única salida al mundo siniestro de *Arácnidos satánicos*

2 - Ilustraciones

Si observamos las ilustraciones de Frederic y Marion que iluminan esta guía (y que serán proyectadas en los conciertos), y vemos los diferentes estilos y técnicas que utilizan para cada cuento, podremos hacer algo en la misma línea (ver página anterior).

2. El toro Fernando

1 - Los toros

- ¿Has visto alguna vez un toro de cerca? ¿Serías capaz de dibujarlo?
- ¿Has estado en una plaza de toros? ¿Y en una dehesa?
- ¿Cómo describirías el carácter de un toro bravo?
- ¿En qué lugares del mundo puedes encontrar toros bravos?
- Parecidos y diferencias entre: novillos, toros, bueyes, búfalos, bisontes, yaks del Tíbet y ñus.

2 – Palabras raras

En el cuento aparecen algunas palabras poco usuales entre los niños. Podemos leerlas y buscar su significado en diccionarios o internet: novillo, entrechocar, cornada, dehesa, bufar, chasquear, lidiar, flamear, paseíllo, alguacilillo, altivo, capote y grana.

3 - El violín

Es el pequeño de una familia: ¿Cuáles son los otros tres?

¿Qué tienen en común los miembros de la familia de la cuerda?

¿Dónde se colocan en una orquesta?

Escucha algo de las siguientes obras:

Vivaldi: *Las cuatro estaciones*.

Beethoven: *Concierto para violín*.

Paganini: *Caprichos*. Stéphane

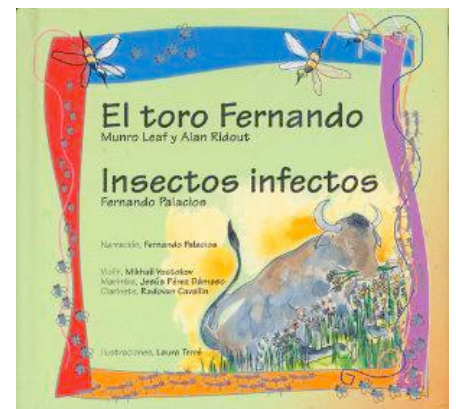
Grappelli y/o Mark O'Connor

(cualquiera de sus grabaciones)

4 – Temas musicales

La música ilustra los personajes de la historia y las diferentes escenas. Si lo escuchas, te darás cuenta de cómo son estos temas. Hay uno dulce y suave que define al Toro Fernando; otro a su madre, la vaca; cuando los novillos riñen; la plaza de toros llena de espectadores; el pasodoble para el paseíllo...

Se pueden escuchar desordenados y tratar de acertar cuáles son.

5 – Improvisación

Con los instrumentos de percusión del aula podemos crear temas musicales que se identifiquen con las siguientes situaciones del cuento:

- El toro en su dehesa
- Diálogo entre el toro y su madre
- La manada corriendo y peleando
- Picotazo del abejorro
- Ambientazo de la plaza de toros
- Desilusión de los toreros

3. Mamíferos mortíferos

1 - Siete mamíferos

Los mamíferos mencionados son: Búfalo, Pantera, Vampiro, Oso, Mofeta, Erizo y Morsa. En la obra son descritos de la siguiente manera:

- . Debe tener sus dos cuernos
 - . Negro y andar silencioso
 - . Vuela en la noche sin miedo
 - . Gordo, peludo y muy alto
 - . Feo, oloroso y bajito
 - . Con púas de tipo pinchoso
 - . Acuático, zángano y plácido
- ¿A cuál de ellos se refiere cada descripción?
 - ¿Por qué se les llama mamíferos?
 - ¿Cómo son?

2 - Esdrújulas

En el cuento aparecen más de 100 esdrújulas. Las esdrújulas son palabras con mucho ritmo y magnífica resonancia. La que más se repite es África.

- Puedes hacer un listado de tus palabras esdrújulas favoritas, y no olvides incluir alguna ciudad.
- Interpreta el ritmo de las palabras que has elegido con las manos y monta una pieza rítmica y esdrújula.
- Con un poco de práctica se puede escribir una narración (o hablar) sólo con esdrújulas. Por ejem: "¡Cáspita! El médico es indígena de México."

3 - El siete

El 7 es un número que aparece mucho en nuestras vidas: Las Islas Canarias, Los amigos de Blancanieves, Los 7 Magníficos, las vidas que tiene un gato, las notas musicales, los días de la semana...

- Localiza sietes, comprobarás que hay más de lo que parece
- Dibuja el número 7 de todas las maneras que se te ocurra.

4 - El violonchelo

- Mira las imágenes de la familia de la cuerda y observa cuál es el chelo
- ¿Qué función desempeña en la orquesta?
- Escucha algo de las siguientes obras: Saint-Saëns: *El carnaval de los animales*; El cisne. Bach: *Suites para violonchelo*. Popular-Casals: *El Cant dels ocells*

5 - Navegación en yate

¡Vaya tiempesito! ¡El viento sopla como una foca! El yate danza, parece que está loco. El mar está agitado. Ojalá no destroce el barco en una roca. Nadie puede calmarlo. “¡No quiero quedarme aquí!”, dice la guapa pasajera. “No es un sitio divertido. Prefiero otra cosa. ¡Que vayan a buscarme un coche!”

♪ Viento. Temporal. Lloriqueo

6 - El baño de mar

“El mar es ancho, señora. Además, es bastante profundo. No se toca fondo. Está muy húmedo. Aquí llegan las buenas y viejas olas. Están llenas de agua. Está usted mojada”. “Sí señor”.

♪ Grave profundidad. Olas suaves. Desplante

7 - El golf

El coronel viste falda escocesa de color verde chillón. Seguro que gana. Su “caddy” le sigue y le lleva los palos. Las nubes están asombradas. Los hoyos temblorosos ¡El coronel ha llegado! Apunta bien a la bola, golpea... ¡Su palo salta en pedazos!

♪ Paseo optimista. Temblor. Notas que ascienden rápido

8 - El pulpo

El pulpo está en su caverna. Se divierte con un cangrejo. Le persigue. Se lo traga y se le queda atravesado. Atolondrado, se tropieza con sus ocho patas. Se bebe un vaso de agua salada para reponerse. La bebida le sienta muy bien y le cambia las ideas.

♪ Siniestro. Juego cómico

9 - Las carreras

La gente. Se pesan los caballos. Se compra el programa. Se apuesta. Se ponen en línea. ¡Salida! Algunos se espantan. Los perdedores se van con la nariz alta y las orejas gachas.

♪ Gentío. Galope. La Marsellesa

10 - Las cuatro esquinas

Hay cuatro ratones y un gato. Los ratones provocan al gato. El gato se estira, se lanza... El gato ya tiene sitio.

♪ Juego entre cuatro notas y una suelta

11 - El pic-nic

Todos han llevado un buen almuerzo. Ella lleva un bonito vestido blanco "¡Anda! ¿Un aeroplano?" "Pues no: es una tormenta"

♪ Canción de excursión. Avión. Tormenta

12 - El tobogán de agua

Si tienes el corazón fuerte no te dará un infarto. Te parecerá que te caes de un andamio. Verás qué divertido es. ¡Atención! "No cambies de color" "¡Me siento indispuesta!" "Eso demuestra que necesitabas divertirme"

♪ Descenso rápido de notas. Música mareada

13 - El trineo

¡Qué frío! "Señoras, metan la nariz en la bufanda" El trineo se va. El paisaje tiene tanto frío que no sabe dónde meterse.

♪ Temblor. Castañeteo de dientes.

14 - Los fuegos artificiales

¡Qué oscura está la noche! ¡Oh, una bengala! ¡Un cohete! ¡Otro cohete azul! Todos con la boca abierta. Un anciano se vuelve loco. ¡El castillo final!

♪ Grave oscuridad. Una luz. Otra luz. Gran despliegue de luces.

2 – Juegos con el piano

Sobre el teclado:

- 1) Camina primero suavemente por las teclas blancas con dos dedos –como si fueran las piernas de una persona–, después por las negras, luego combínalas: salta, descansa, pasea y corre.
- 2) Pon tus dedos a bailar sobre las teclas (ojo, no te dejes las negras, que también juegan), intenta no repetirse demasiado.
- 3) Todo lo que hagas con una mano repítelo con la otra.
- 4) Juega a caminar y bailar con las dos manos: primero siguiendo una a otra, después en espejo, o sea, haciendo lo contrario.
- 5) Haz un acorde con la mano izquierda (tres notas a la vez, dejando alguna tecla entre nota y nota); mientras, inventa una melodía con la derecha y cambia de vez en cuando.
- 6) Ahora lo contrario: acorde con la derecha y melodía con la izquierda.
- 7) Elige un ritmo de dos notas con una mano, repítelo constantemente, mientras, pasea con la otra mano.
- 8) Haz efectos sorprendentes: un manotazo, un patinaje de arriba abajo, tableteo de dedos sobre dos notas, ritmos como un tambor...

Sobre las cuerdas:

- 1) Una vez levantada la tapa, pisa el pedal de sostener las notas y toca las cuerdas como si fuera un arpa (puedes utilizar una púa de guitarra)
- 2) Apaga las cuerdas con una mano mientras tocas con la otra sobre las teclas.
- 3) Roza las cuerdas más graves y gordas con un boli, después golpea con cuidado sobre las cuerdas haciendo ritmos diferentes.
- 4) Con todos los efectos obtenidos puedes hacer la banda sonora de una historia de terror.

5. Arácnidos satánicos

1 – Arácnidos

Entre todos los animales criminales, hay bichos redichos que tienen el aspecto más diabólico: son los arácnidos, bicharracos que no tienen esqueleto, ni antenas, ni alas. Pero sí ocho patas, y algunos lucen un hermoso agujijón en el trasero. Una cosa importante que no debes olvidar: los arácnidos son importantísimos en el equilibrio ecológico.

- Hay muchos tipos de arácnidos: como estudiante de ellos que eres, investiga sus características y diversidades.
- ¿Qué diferencias encuentras entre arácnidos e insectos?

2 - Pícaro el ácaro (cuento musical)

En estos momentos, unos 70.000 ácaros que buscan comida en vuestras butacas. ¿Los veis? No es fácil, porque son tan pequeños que se confunden con el polvo. Pero si os metéis en la boca un caramelo que se ha caído al suelo, chuparéis unos cuantos cientos. ¿Ricos, eh? Tienen forma de patata, y no se sabe bien dónde tienen la cabeza y dónde el... ¡Bueno, que son raritos!

- ¿En qué lugares les gusta vivir a los ácaros?
- ¿Qué ruido hará un ácaro cuando come lana?

3 – La tarántula es un bicho muy raro (seguidilla)

La tarántula es el arácnido más grande, hay una tarántula en Venezuela a la que llaman “comepájaros”: imaginaos por qué. Tiene unos ojos grandes, muerde con sus colmillos e inyecta veneno. Si te pica te entra un temblor que solo se quita bailando la tarantela.

- Escuchamos las seguidillas *La Tarántula* (de *La Tempranica*) y la seguimos, marcando el ritmo. Aquí van un par de versiones:

<http://www.youtube.com/watch?v=cYztADsSG4>

<http://www.youtube.com/watch?v=4wpPOq2QAQI>

- ¿Entiendes la letra de estas seguidillas?
- ¿Qué es una tarantela? ¿Cómo se baila?

4 – El vals del escorpión (variaciones sobre un vals diabólico)

Les encanta vivir bajo las piedras: levantas una y ahí está, con su agujijón levantado como una espada. Los escorpiones son buenos espadachines. Cuando quieren ligar muestran sus gracias bailando. Sí, amigos, el escorpión es un bailarín incansable. Canta, silba, baila y mata con la misma facilidad.

- Aprende a marcar el ritmo del vals: 3/4
- ¿Variación? Canta una misma canción de maneras diferentes: como si fuera una rumba, tipo rock, estilo rap, como una ópera.

5 – La garrapata da la lata (historia construida con la “a”, con banda sonora)

Ni cantan, ni bailan, ni matan. Son como los ácaros, pero en más grande. Les gusta chupar sangre, así que viven de huéspedes. Son las garrapatas: el único arácnido con 4 “as”. Aman a los perros, a las aves y a los humanos, por eso les besan con pasión, y, de paso, se llenan el cuerpo de su sangre. En fin, un tipo de transfusión natural y sin tubos.

- Solo se puede utilizar la vocal “a” (y todas las consonantes): habla, escribe, juega, manda correos, etc...
- Cuenta una historia en la que una garrapata y sus hijas se van de vacaciones a la lana de una oveja.

6 – Viuda negra (poema rítmico)

Es la gran estrella de las arañas. Su timidez la compensa con un aspecto espectacular. La viuda negra es una araña que siempre viste de negro, más brillante que el charol, y la llaman viuda porque tiene la costumbre de matar a sus maridos. Sí, les quiere tanto que los mata de amor... ¡¡y de veneno!!

- Esta pieza es una especie de rap. Añado un fragmento de la letra: puedes ampliarlo a tu estilo y recitarlo con el ritmo que quieras (los puntos pueden ser golpes):

¡Negra..viuda..Viuda..negra..
Negro..vientre..negra..fiera..
Rayas..blancas..rayas..negras..
rayas..rojas..todas..feas..

Brillo . negro . triste . serio .
Bola os . cura . gran mis . terio .
Ocho . patas . que se . mueven .
Luto . duelo . velo . réquiem .

Vive sola en una cueva
siempre cerca de la tierra.
De su culo saca un hilo
Echa metros a su estilo.

. Soli . taria . teje . tela
. fuerte . malla . blanca . seda
. Nunca . duerme . siempre . vela
. Debe es . tar de . centi . nela