

Sheherezade

Concierto pedagógico con música de Nikolái Rimski-Kórsakov

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha del espectáculo	4
Sheherezade	
Generalidades	5
El concierto	5

CONTENIDOS

El compositor y la música	
Nicolái Rimski-Kórsakov	6
La música	6
Estructura del concierto	7
Las Mil y una noches	
El libro	8
Sherezade	8
Cuentos encadenados	9
Los intérpretes	
Orquesta Sinfónica de Madrid	10
Vicente Alberola	11
Enrique Viana	11
Los temas musicales de la obra	
I mov. El mar el barco de Simbad	13
II mov. La historia del Príncipe Calender	14
III mov. El príncipe y la princesa	14
IV mov. Fiesta en Bagdad	14

ACTIVIDADES

El violín de Sherezade	15
El tema de Shariar. Preguntas y respuestas	16
El sueño de una noche de verano	16
Aladino, el Genio y el Mago. Palabras mágicas	17
Suspiros y cabalgaduras	17
El ritmo de Simbad. Karaoke	18
Bagdad. Debates y otros trabajos	19
Ilustraciones. Los 5 sentidos en Oriente. Otros	20
Videos	21

ANEXO

El séptimo viaje de Simbad	22
----------------------------------	----

INTRODUCCIÓN

Preludio

Un concierto que, de la mano de un presentador, nos introduce en el misterioso mundo de *Las mil y una noches* y de una de las mujeres más fascinantes que cabe encontrar en la literatura universal. Esta suite sinfónica nos llevará por los deslumbrantes y coloridos pasajes orquestales de esta popular partitura.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los niños para la función, 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 al concierto *Sheherezade*. 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 concierto; un bloque de contenidos, con información sobre música, cuento e intérpretes; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

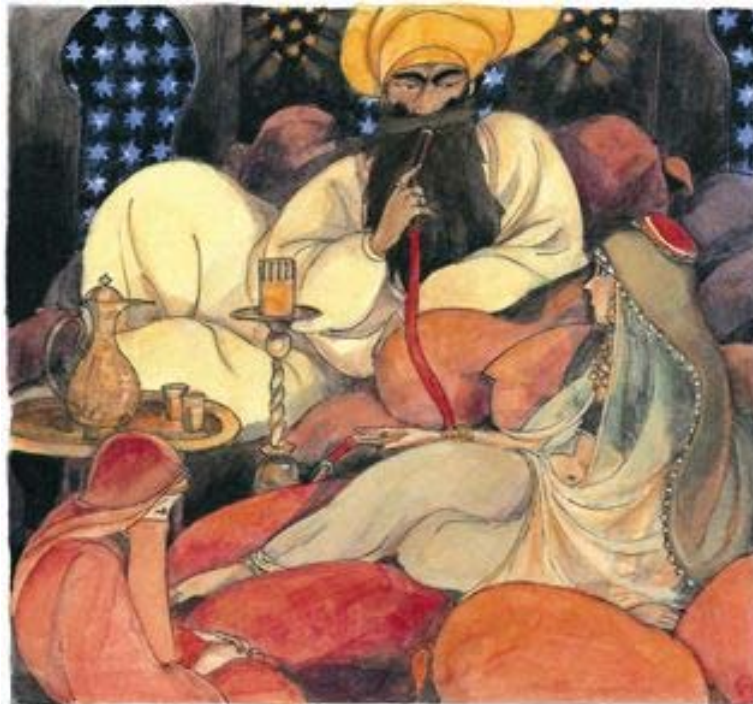
(Para la confección de esta guía he tomado como referencia el Cuadernillo del libro-disco publicado en nuestro país por Agruparte para la primera edición del cuento musical, *Sherezade*, y de la guía didáctica sobre este mismo cuento publicada por el programa *Música en Acción* del Gobierno de Navarra. Por su extraordinaria calidad, me he permitido seleccionar algunas ilustraciones, pertenecientes a Jesús Gabán, de la publicación que comento).

Ficha del espectáculo

Título	Sheherezade, OP. 35 (Sherezade)
Música	Nicolái Rimski-Kórsakov
Cuento	Basado en cuentos de <i>Las mil y una noches</i>
Género	Concierto con presentación
Dirección musical	Vicente Alberola
Presentador	Enrique Viana
Orquesta	Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid. OSM)
Público preferente	A partir de 11 años
Lugar	Teatro Real. Sala principal
Funciones escolares	6, 7 y 12 de marzo 2014 (12.00 horas)
Funciones familiares	8 de marzo 2014 (12.00 horas)

Producción del Teatro Real

Sheherezade

Generalidades

Este concierto nos va a transportar en una alfombra mágica invisible a esos lugares lejanos donde los genios surgen de las lámparas, los pájaros hablan, las águilas llevan en sus garras a los héroes y los barcos navegan por mares de tempestades... Sí, este concierto nos traslada a Oriente, a ciudades con mezquitas de cúpulas en forma de cebolla y calles repletas de gentes con turbante y velos en la cara... En esos lugares lejanos, cuando se pone el sol y se encienden las hogueras, las gentes se entretienen en contar cuentos e historias.

El lugar de partida de nuestra alfombra es el escenario del Teatro Real. Colocada en los atriles de la Orquesta Sinfónica de Madrid está la obra musical más famosa ambientada en Oriente de todas cuantas se han escrito. La hizo el ruso Rimsky-Korsakov, y se titula *Sheherezade*, pues *Sherezade* (su nombre en castellano) es el personaje principal de un gran libro, donde están todos los cuentos orientales que, a lo largo de los siglos, se han contado en las calles y mercados. Os hablo de *Las mil y una noches*, el libro de los cuentos, de los viajes, de la magia... es, como ningún otro, el libro de la fantasía.

El concierto

La Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Vicente Alberola, pone en sus atriles una de las obras sinfónicas más populares y atractivas de todo el repertorio: *Sheherezade*, Op. 35, una obra muy adecuada para iniciarse en la escucha de la música sinfónica por varias razones:

- 1) Fácil de escuchar: La repetición constante de pasajes, el atractivo oriental de sus melodías y la potencia de la orquesta la convirtieron desde su estreno en favorita del oyente medio.
- 2) Programa: Aunque el autor insiste en prevenirnos contra el posible "programa literario" que podamos encontrar en la obra, la forma de narración de su música la convierten en ideal para imaginar las muchas historias que hay dentro de ella.
- 3) Orquestación: Esta obra es todo un muestrario de las posibilidades tímbricas que ofrece una orquesta. Está poblada de solos y de contrastes: perfecta para realizar ejercicios de audición.
- 4) Presentación: Previamente a la interpretación de la obra, un famoso presentador (Enrique Viana) ambientará con sus palabras y guiará la audición, colocando a los oyentes en el sitio ideal para disfrutar la obra.

CONTENIDOS

El compositor y la música

Nicolái Rimski-Kórsakov

(Tikhvin (Rusia) 1844 – Lyubensk 1908)

Es de la “quinta” de Mussorgski y Chaikovsky, o sea, de los románticos tardíos con el corazón dividido por dos pasiones: su patria y el exotismo. No hay más que ver algunos de sus títulos: *La Gran Pascua Rusa*, *Sadko*, *Obertura sobre temas rusos...* por una parte; *Capricho Español*, *Antar...* por la otra.

Su vida estuvo marcada por sus dos pasiones: la música y el mar. Desde pequeño su padre le enseñaba canciones populares rusas y una profesora le daba clases de piano. Pero como su familia estaba formada por marinos, le hicieron seguir la tradición: con 12 años ingresó como cadete en la

Academia Naval de San Petersburgo.

Tras dos años de viajes, la familia le consiguió un trabajo que le dejaba mucho tiempo libre para estudiar música en profundidad. Formó con sus compañeros de composición (Balakirev, Cui, Mussorgski y Borodin) el “Grupo de los Cinco” y aceptó el cargo de profesor de composición del Conservatorio que ahora lleva su nombre.

Como sus coetáneos, practicó la ópera y la orquesta a partes iguales, no en vano eran las dos aficiones musicales de los rusos de entonces. Pero, más que componer, a Rimsky le gustaba orquestar, y en esto no tenía rival: conocía todas las posibilidades de los instrumentos de la orquesta sinfónica, sus aptitudes para la mezcla y cómo alcanzar un color especial para cada momento de la música. Rimsky era de esos artistas que gustan del color y se detienen a estudiarlo, como Monet o Gauguin, que mezclaban sin descanso hasta conseguir el color adecuado (no como Picasso, al que le daba lo mismo usar el rojo que el azul). Era tal su pasión por la orquestación que no dejaba en paz a sus compañeros: reorquestaba obras de otros (sobre todo las de Mussorgski), las corregía, aconsejaba a sus alumnos... Al fin no tuvo más remedio que editar un “Tratado de orquestación”, referencia para posteriores generaciones. Su dominio lo emparenta con los grandes orquestadores de la música sinfónica: Mendelssohn, Berlioz, Strauss y Ravel.

La música

Sheherezade (en castellano Sherezade) es la obra más famosa de Rimsky-Korsakov y una de las más populares de todo el repertorio sinfónico. No es una sinfonía, ni tampoco un poema sinfónico. Su subtítulo de "Suite Sinfónica" en cuatro movimientos nos quiere indicar que parte de cuatro ideas formales (Preludio, Balada, Adagio y Final) que se desarrollan con libertad, siguiendo los procedimientos sinfónicos habituales: progresiones, repeticiones, contrastes, acumulaciones de tensión, distensiones... Los temas de la introducción se encargan de ser los motores de desarrollo general de la obra; sin ir más lejos, el famoso tema ensortijado del violín aparece cinco veces a lo largo de los cuatro movimientos, y sirve para ser multiplicado y engordado otro montón de veces.

Rimsky advirtió que nadie debía buscar historias concretas al escuchar la música de su Sheherezade, sino dejarse llevar por el surtidor sinfónico como si fuera un relato oriental: su música era un ambiente, una sugerencia, un colorido exótico desarrollado de forma musical, no literaria. Pero no me lo creo del todo: en su forma de narrar con sonidos encontramos paralelismos evidentes con los cuentos.

Estructura del concierto

El orden del concierto queda así:

- 1) Presentación
- 2) *El mar y el barco de Simbad*
- 3) *El cuento del Príncipe Calender*
- 4) *El príncipe y la princesa*
- 5) *Fiesta en Bagdad. Naufragio de un barco sobre las rocas*

Las mil y una noches

El libro

Nada más abrir sus páginas nos encontramos con la siguiente inscripción: “En el nombre de Alá, informamos a los lectores del libro llamado de Las mil y una noches, que fue escrito para que quien lo lea encuentre historias ejemplares, sepa qué ocurrió a los reyes más principales y a los hombres sencillos, y que, en su conocimiento, se disfruten placeres y se aprendan prudentes tristezas. Gloria, pues, para Aquel que de las historias del pasado hizo una advertencia para el presente”.

El Prólogo de Cuentos de las mil y una noches (Anaya) de Juan Tébar podemos leer: “Los relatos de Las mil y una noches fueron imaginados para todos. Empezaron diciéndose en los recovecos de las rojizas ciudades de barro; en el reposo de los oasis, bajo la sombra del palmeral; en los zocos...; las voces de los primigenios narradores se entrelazaron desde los pasadizos y los patios, de los jardines a los caravasares, en gimnasios, bazares y terrazas...”

En efecto, la tradición cuentística oral de Oriente Medio se pierde en la noche de los tiempos; lo que conocemos como los cuentos de *Las mil y una noches* es una suma de recopilaciones escritas de toda esa tradición oral.

El éxito de los cuentos orientales en occidente arranca en el siglo XVIII, cuando Antoine Galland tradujo un antiquísimo manuscrito persa con muchos de los cuentos que ahora conocemos, a los que añadió otros que le contaron de viva voz. Después llegó la explosión de las ediciones en todos los idiomas, con ilustraciones y dibujos de una variedad inusitada. Desde entonces siempre ha habido quien los ha considerado mágicos, frente a otros que los tachan de groseros. El caso es que llevamos tres siglos bajo la influencia de estos cuentos.

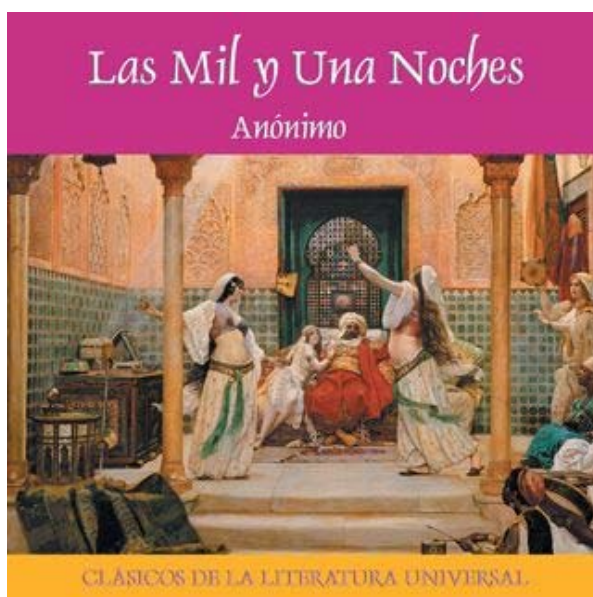
Sherezade

El cuento central, que hilvana todos los demás y marca la estructura del libro, es el de Sherezade, la esposa del sultán que, noche tras noche, entretiene a su esposo contándole cuentos. Cada jornada comienza y termina de la misma manera:

Cuando Sherezade se apercebía de que llegaba la madrugada, cortaba el relato que le había sido permitido. Su hermana le decía: “¡Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia!” “Pues esto no es nada –contestaba– en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el sultán me permite quedarme”. El soberano se decía: “¡Por Alá! ¡No la mataré hasta haber oído el resto de la historia”. Cuando llegaba la noche siguiente, la hermana rogaba: “Sherezade, termina de contarnos la historia”. “De buena gana, si el sultán me lo permite”. Y el sultán decía: “Cuenta, Sherezade”. “Me he enterado, ¡oh sultán afortunado!, de que hubo una vez un...”

En los tiempos actuales se conoce como “síndrome de Sherezade” ese magnetismo que tienen ciertos cuentos, y, sobre todo, esa capacidad de hipnosis que conservan los “contadores” (cuentistas, al fin y al cabo), poseedores del arte de disolver el tiempo de sus oyentes. En el fondo, Sherezade se erige como una gran maestra para todos aquellos que nos dedicamos a la educación.

Cuentos encadenados

En la primera historia de este libro aparece Shariar, un sultán poderoso pero triste. Su perversidad ha llegado hasta tal punto que ha adquirido la costumbre de casarse todos los días con una mujer nueva, para, por la noche, ordenar matarla. Lo que él sultán no sabe es que Sherezade, su última esposa, va a acabar con esa situación. Así lo describe el libro:

Sherezade llamó a su hermana pequeña, y le dijo: “Hermana: esta noche te mandaré llamar a la alcoba real, y tú me pedirás que te cuente un cuento. Ahí está el secreto de nuestra salvación”. Esa misma noche,

Sherezade lloró e hizo una súplica al sultán: “Señor, tengo una hermana pequeña y quería darle mi último adiós, antes de que me degolléis”. Shariar accedió. La hermana llegó a la alcoba, se abrazó a Sherezade y se sentó a

los pies del lecho. Una vez que entró el sultán, dijo la hermana menor: “¡Por Alá, querida hermana! Cuéntanos uno de esos cuentos maravillosos que tú sabes, para pasar gratamente esta noche”. “Lo haré encantada si mi señor el sultán, tan galante, me lo permite”. Shariar no tenía sueño, aceptó la oferta con gusto y se dispuso a escuchar. De este modo Sherezade empezó a contar su cuento. “Me he enterado, ¡oh sultán afortunado!, de que hubo una vez un...”

Y Sherezade contó al sultán el cuento más arrebatador que conocía. A ese cuento le siguió otro, y otro, y otro... hasta completar mil y una noches sin parar de contar. Mil y una noches de hechizos, mil y una noches embrujadas por los cuentos, mil y una noches sin dormir, mil y una noches con cuentos maravillosos que dejaban al sultán estremecido. Y Sherezade inventaba, recordaba, improvisaba. Contaba cuentos de sultanes y esclavos, cuentos de guerreros y batallas, cuentos de magos y genios, cuentos de fenómenos y prodigios... porque lo que Sherezade había planeado era dejar cada noche su cuento sin acabar. Y así seguía y seguía, siempre con la sombra del verdugo del sultán acechando tras la puerta. Había noches en que Sherezade contaba varios cuentos breves seguidos; sin embargo, tardaba ciento y una noches en concluir otros larguísimos. El famoso cuento de Aladino y la lámpara maravillosa tuvo enfrascada a Sherezade 77 noches.

Los intérpretes

Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM)

La Orquesta fue fundada en 1903 por la mayoría de los componentes de la Sociedad de Conciertos. En 1905 se inició una fecunda colaboración con Enrique Fernández Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Igor Stravinski. Bajo la dirección de Arbós se definieron sus objetivos básicos: renovación del repertorio, apoyo a la música y los músicos españoles y creación de nuevos públicos. Cien años después esos tres criterios siguen siendo fundamentales.

Tras la muerte de Arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente Spiteri. En 1981 pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela. Además de trabajar con todos los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, Pinchas Steinberg, Kurt Sanderling, Krzysztof Penderecki y Mstislav Rostropovich. En 1993 la Orquesta recibió el Premio a la creación musical de la Comunidad de Madrid.

Desde 1997 la Orquesta Sinfónica de Madrid atiende las necesidades musicales de los espectáculos del Teatro Real. El maestro García Navarro fue el Director Titular de la OSM de 1999 a 2002 y el maestro Jesús López Cobos lo ha sido de 2002 a 2010. En el año 2000 la Orquesta Sinfónica de Madrid creó su Orquesta-Escuela, un proyecto innovador dirigido a la formación e inserción laboral de jóvenes valores musicales, y a la creación de nuevos públicos.

El libro *La Orquesta Sinfónica de Madrid: noventa años de historia* de Carlos Gómez Amat y Joaquín Turina recoge la vida de la agrupación. En su discografía destacan las zarzuelas y ópera españolas grabadas para «Auvidis», la integral de las Sinfonías de Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, para «Arts» y las primeras grabaciones mundiales de *Merlin* y *Henry Clifford* de Albéniz, dirigidas por José de Eusebio. Una parte significativa de sus actuaciones en el Teatro Real está siendo publicada tanto en disco como en DVD.

Vicente Alberola

Nacido en 1970 en Benifairó de la Valldigna (Valencia), se formó en el Conservatorio Superior de su ciudad natal, donde terminó los estudios con las máximas calificaciones. En el 1989 se le concedió una beca para ampliar sus estudios en el Royal Conservatoire de Amberes (Bélgica). Ese mismo año fue seleccionado como primer clarinete de la Orquesta de Jóvenes del Mediterráneo. En 1990 ganó por oposición la plaza de primer clarinete en la Orquesta Sinfónica de Galicia, puesto que ocupó durante doce años, período en que ha colaborado con la orquesta de cámara Mahler, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta de Cadaqués, la Filarmonía de Galicia, la MMCK de Tokio y la

Orquesta de la Ópera de Amberes.

Como profesor ha trabajado con la JONDE, la Joven Orquesta de Asturias, la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia y la joven orquesta del MMCK de Tokio. Como solista ha interpretado los conciertos para clarinete de W.A. Mozart, C.M. von Weber y J. A. Amargós, todos con la Sinfónica de Galicia.

En 2004 recibió la medalla de bronce de la OSM. Asimismo, ha ejercido como director en los conciertos pedagógicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Teatro Real y otros escenarios.

Enrique Viana

Nace en Madrid, donde estudia la carrera superior de canto en el Real Conservatorio Superior de Música, y más tarde amplía sus estudios en Barcelona, Milán, Siena, Roma y París. Se especializa en el repertorio belcantista y en determinados autores románticos franceses. En los escenarios operísticos ha sido el Duque de Mantua en *Rigoletto*, Alfredo en *La Traviata*, Fenton en *Falstaff*, Don Basilio en *Las Bodas de Figaro*, Ernesto en *Don Pasquale*, Conde Almaviva en *El Barbero de Sevilla* y un largo etcétera.

Como solista en Oratorios, Conciertos y Operas, ha actuado en EE.UU. Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, China, Corea, Filipinas, Japón... Como profesor de canto y conferenciante, ha impartido cursos y conferencias, en las Universidades de Miami, Lima, Méjico, Guatemala, Costa Rica, Univ. Católica de Santiago de Chile, Santiago de Compostela...etc. En los últimos años ha dirigido y coordinado varios cursos sobre el "belcanto en el siglo XIX" y sobre "la Opera romántica francesa".

Ha dirigido los espectáculos "Quo Vadis", "La locura de un tenor", "Tenor, vivo... y al rojo", "Música y excusas", "A vueltas con la Zarzuela", "Banalités y Vianalités", "Tardes con Donizetti", "Rossiniana, alta en calorías" y "Algo se cuece en la Plaza", "Ni fú ni fa#" y "Visitas guiadas teatralizadas", para el Teatro Real, Teatro Arriaga y Teatro de la Zarzuela. Tiene grabaciones dedicadas a Donizetti. Durante dos años ha sido presentador y guionista del programa "Sólo canciones, españolas" de Radio Clásica (RNE).

Los temas musicales de la obra

He aquí los temas más importantes de la obra tal y como vienen recogidos en el famoso libro "A Dictionary of musical themes", de Harold Barlow y Sam Morgenstern (Ernest Benn Limited, London & Tonbridge).

I Mov. *El mar y el barco de Simbad*

[Ejem. 1] Introducción: Tema A

[Ejem. 2] Introducción: Tema B

[Ejem 3] Tema 1º (derivado del Tema A)

[Ejem. 4] Tema 2º

[Ejem. 5] Tema 3º

II Mov. La historia del Príncipe Calender

[Ejem. 6] Tema 1º Parte A y B

[Ejem. 7] Tema 2º

III Mov. El príncipe y la princesa

[Ejem. 8] Tema 1º

[Ejem. 9] Tema 2º

IV Mov. Fiesta en Bagdad

[Ejem. 10] Fiesta en Bagdad

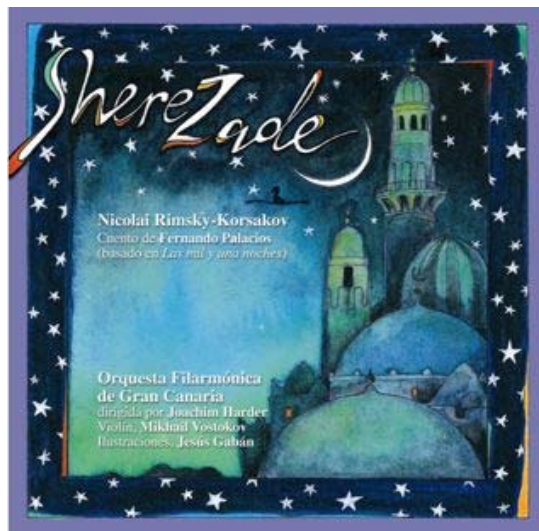

ACTIVIDADES

Para realizar actividades con este cuento musical recomendamos trabajar con el libro-disco Sherezade, de la colección La mota de polvo, editado por Agruparte, Vitoria, 2002. En él podemos encontrar un cuento musical completo, la música por separado, el texto e ilustraciones de algunas de las escenas.

Se puede encontrar en: www.agruparte.com

El violín de Sherezade

El tema principal de la obra es la mimosa y ensortijada voz de violín de Sherezade
[Ejem. 2] Introducción: Tema B

- Búscalo en el disco y sigue su línea con la mano.
- Ahora dibújalo en un papel
- Compara tu gráfico con el que te propongo aquí y con el tema escrito en solfa.

Este tema se escucha muchas veces a lo largo de los cuatro cuentos: a veces el violín nos indica que la voz de Sherezade se quiebra por el cansancio; otras, con fondo grave y dobles cuerdas, nos habla del misterioso origen de sus cuentos; y otras, con movimiento incesante, como pidiendo que los cuentos no acaben nunca.

- Localiza todas las apariciones del tema en la obra

El tema de Shariar

La obra se inicia con el otro tema principal: la temible voz del sultán.

[Ejem. 1] Introducción: Tema A

- Dibújalo en el aire con los puños
- Ahora con rotuladores sobre el papel

También suena en forma de progresión (1º mov. Tema 1), cada vez más arriba y más arriba; da la sensación de ser infinito, como las narraciones de Sherezade, como los cielos vistos desde una alfombra voladora, como el mar de Simbad... la música repite y repite, las noches también, los cuentos también.

- A partir de algo más de un minuto del comienzo surgen estas multiplicaciones. ¿Cuántas veces se repite la secuencia?
- Este tema también aparece en el último movimiento, más rápido y violento. Localízalo.

Preguntas y respuestas

En la parte central del 1º mov. podemos encontrar una serie de preguntas de la trompa, que son contestadas por los vientos. Más adelante se repite esta serie, pero con algunas variantes: pregunta el chelo y también contestan los vientos, pero en un orden diferente al anterior.

[Ejem. 5] Tema 3º

- Localiza estos dos pasajes e investiga dónde está su diferencia.
- ¿En qué se parecen las preguntas y respuestas de una conversación a las musicales?

El sueño de una noche de verano

La obra se abre y se cierra con unos acordes misteriosos que provienen del comienzo y final de *El sueño de una noche de verano*, de Mendelssohn. Su finalidad es envolvernos con su misterio y servir de Érase una vez...

- Localiza estos acordes misteriosos en Sherezade y en una grabación de la obra de Mendelssohn.

Aladino, el Genio y el Mago

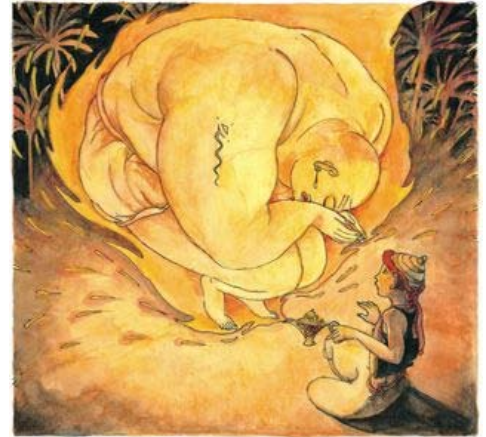
Todo el mundo sabe que los genios no hablan, sino que cantan.

- Conviértete en genio añadiendo a la melodía de Aladino la letra siguiente:
[Ejem. 6] Tema 1º Parte A

Ordenad, mi señor Aladino, los deseos se cumplirán.

No tenéis nada más que pedirme, y este genio os complacerá.

- Pero el genio podría tener otras muchas voces: canta la canción como si el genio fuera muy grande o una geniecilla minúscula.
- ¿Qué instrumento interpreta la melodía de Aladino al comienzo del 2º mov.?
- Hay un lugar en el 2º mov. donde un clarinete siluetea las magias del hechicero. Encuentra el lugar y dibuja con tus manos sobre el aire los sinuosos recorridos del clarinete.

Palabras mágicas

En el cuento de *Aladino y la lámpara maravillosa* aparecen unas palabras mágicas. Me ha parecido adecuado colocar como palabras mágicas los sonoros nombres de famosos sultanes de otros tiempos que aparecen constantemente en *Las mil y una noches*. Son:

¡¡¡Abú Nuwás y Harún Al-Rasid...!!!

¡¡¡Qamar Al-Zamán y Nur Al-Din...!!!

- A partir de sonoridades orientales, inventa nuevas palabras mágicas
- Declámalas de distintas maneras: susurradas, enigmáticas, potentes, masticándolas... (olvídate de las típicas "abracadabras")

Suspiros y cabalgaduras

En el tercer movimiento es importante disfrutar de la maravillosa melodía que lo envuelve:

[Ejem. 8] Tema 1º

La melodía concluye con unos arabescos del clarinete

- Suspira junto a los arabescos: tu respiración debe ir al ritmo de la música.

El segundo tema de este movimiento tiene ritmo de jota, de baile en corro o de cabalgada de caballo [Ejem. 9] Tema 2º

- Muévete con él de cualquiera de las tres maneras indicadas.

El ritmo de Simbad

La música del 4º mov. es pura acción. Comienza cuando el viento empieza a soplar, las velas se hinchan, la nave de Simbad sale de puerto y se pierde en el horizonte...

[Ejem. 10] Fiesta en Bagdad

A partir de ese momento la aventura está servida: la música se precipita, las repeticiones no cesan, la tensión crece... ¡esto es acción, y lo demás son cuentos!

- El séptimo viaje de Simbad es un cuento que admite una rápida teatralización: la propia música (que bien parece la banda sonora de una película de acción) incita a coreografías y danzas. [ver Anexo]

Karaoke

En el disco-libro Sherezade, de Agruparte, hay dos CD. En el primero se recoge el cuento musical, con música y texto; en el segundo viene solamente la música.

- La versión puramente musical del segundo disco puede servir para que tú seas el cuentacuentos: de esta manera, la música te servirá de "karaoke". Fíjate bien en las indicaciones de los cortes del disco para saber en qué momento de la música estás y los lugares donde tienes que detener y arrancar la música. En el texto hay unos símbolos que indican dónde hay que dejar espacio para que suene la música sola, y otros para que le des a la tecla pause.

Bagdad

La capital de Irak está tristemente de moda en los últimos tiempos.

- Recopila información gráfica e iconográfica sobre la ciudad y confecciona un dossier sobre ella.

Debates y otros trabajos

Con el contenido de los breves capítulos anteriores se pueden confeccionar test, fichas, debates, trabajos por grupos, ambientaciones teatrales, literarias, plásticas... Cada profesor, dependiendo del tipo de alumnos, nivel educativo y experiencia musical, poseerá su metodología para organizar actividades a partir de este material.

No obstante, propongo una serie de temas generales para excitar la imaginación:

- El poder de los cuentos
- Verdades y mentiras en los cuentos orientales
- Los cuentos de cuentos
- Guerra y paz en Oriente Medio

Ilustraciones

- Vestuario: chilabas, sharis, turbantes, velos de cara, babuchas,
- Arquitectura: mezquitas (¿Córdoba?), palacios orientales (¿Granada?), minaretes (¿Sevilla?)
- Dibuja una de las muchas escenas de acción que se describen en el cuento *El séptimo viaje de Simbad* [Ver Anexo]

Los 5 sentidos en Oriente

Se podría organizar "La fiesta oriental de los sentidos".

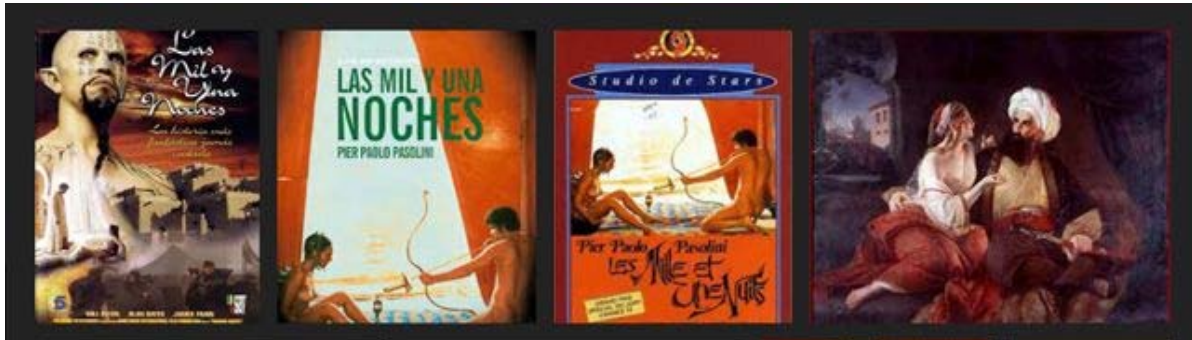
- Olfato: barritas de quemar incienso y pachuli, curri, cominos...
- Gusto: dátiles, cocos, té verde con menta, frituras con miel...
- Vista: miniaturas persas, cerámica de la China, figuras orientales...
- Oído: sonidos de instrumentos de países del Islam (qanun, salterio, flauta, panderos), de la India (vina, sitar, flauta india, tabla) y de la China (chin, pipa y campanas); grabaciones de distintos idiomas...
- Tacto: texturas de sedas y algodones, turbantes y velos, cojines

Otros

- El capítulo titulado LAS MIL Y UNA NOCHES está listo para ser leído como un cuento. Puede utilizarse como preludeo a las actividades o como resumen del resto de los trabajos.
- En la publicación de Agruparte hay una pequeña guía final con ejemplos musicales que pueden sugerir más actividades.
- ¿Has probado a hacer la danza del vientre?

Videos

Concierto. Versión en directo de la Filarmonía de Viena con Valery Gergiev

<http://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y>

Sheherezade. Ballet completo

<http://www.youtube.com/watch?v=ptC3szb4zHs>

Sherezade. Selección Ballet de Los Ángeles

<http://www.youtube.com/watch?v=UETDhmgf8Xc>

Patinaje sobre hielo

http://www.youtube.com/watch?v=k4k52_QtWx4

Danza del vientre

http://www.youtube.com/watch?v=em7k_9LUW0w

Audiolibro

<http://www.youtube.com/watch?v=iT2tAwbWU4Q>

Música e imágenes

<http://www.youtube.com/watch?v=mxZLJH5Jaf8>

Las mil y una noches (Película de 1942)

<http://www.youtube.com/watch?v=-mOg8n8K7s4>

Las mil y una noches de Pasolini (Famosa película con escenas eróticas de alta graduación, seguramente poco convenientes para visionar en clase)

<http://www.youtube.com/watch?v=BSeN3DO0heE>

El ladrón de Bagdad (Película de 1960)

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

Alí Babá y los 40 ladrones (Película de 1944)

<http://www.youtube.com/watch?v=HMUWLUIldN4>

Las aventuras de Simbad el Marino (dibujos 1996)

<http://www.youtube.com/watch?v=ScPlpAIP9Q>

Simbad the Sailor (trailer en inglés de la gran película de 1947)

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

ANEXO

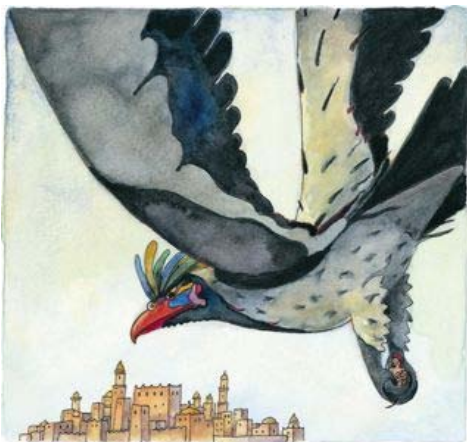
El séptimo viaje de Simbad

Ha llegado a mis oídos, ¡oh sultán del tiempo!, que Simbad se embarcó hacia mares lejanos. Primero sopló una brisilla, la brisilla se convirtió en viento, y el viento dio paso a una tempestad.

De pronto, tres peces del tamaño de una montaña, se pusieron a dar vueltas alrededor de la embarcación, como si quisieran devorarse entre ellos y comerse después el barco.

Sin miedo alguno, Simbad se quitó la ropa y se tiró al agua. Agarrado a un trozo de madera, y llevado por los vientos y olas, llegó a una isla con muchos árboles y repleta de ríos y manantiales.

Con troncos, ramas y fibras vegetales, fabricó una balsa y la echó a un gran río. Las aguas tomaban cada vez más velocidad, hasta que vio que se introducían en el interior de una gran montaña. Simbad no podía hacer otra cosa que aprovechar aquel río. Tenía que entrar por aquel agujero. ¿Le aplastarían las paredes del túnel? ¿Dónde le llevaría aquel estrecho conducto? Al fin, vio la salida del túnel. Pero aún no había pasado lo peor. El agua se precipitaba por una cascada. Así que, cerró los ojos y se dejó llevar.

Afortunadamente, a la mitad de la caída había un arbusto. Haciendo un esfuerzo, pudo asirse a él. ¡Estaba a salvo! Pero no, el arbusto era muy débil. Al fin, se partió y Simbad fue arrastrado por el agua, hasta que perdió el conocimiento.

Aún no habían terminado sus males: al despertar, dos extraños seres le ofrecieron un bastón de oro con el que tendría que matar a la serpiente gigante de la montaña. La serpiente apareció con un hombre a medio comer entre sus fauces. Sin dudarle dos veces, Simbad aplastó su cabeza con el bastón de oro. El reptil vomitó al hombre,

que dijo: “Como me has liberado, te pondré en camino de tu salvación”. Le condujo a un lugar desde el que un pájaro enorme le trasladó volando hasta una hermosa ciudad, en la que se quedó a vivir.

Pero, pasado algún tiempo, Simbad sintió nostalgia de su tierra y decidió volver a su ciudad: Bagdad. Así que se embarcó por última vez: “¡¡Horror!! ¡¡El viento nos ha alejado de cualquier ciudad conocida y estamos sin duda en el último de los océanos!!. ¡¡Cualquiera que llegue hasta aquí está condenado a morir sin remedio!!. ¡¡Este es el lugar donde se encuentra el sepulcro del profeta Salomón. ¡¡¡Sálvese quien pueda!!!”.