

Cuento musical
con proyecciones

Guía didáctica
de Fernando Palacios

Cuando Georges Bizet tenía 35 años, tuvo un ataque de nostalgia y recordó sus juegos de niño. Estos recuerdos dieron paso a la inspiración y ésta a una colección de piezas para piano a cuatro manos que tituló *Jeux d'enfants* (1871). Algunos de estos juegos ya se han pasado de moda y reposan en el recuerdo de los mayores; otros, sin embargo, todavía se mantienen con vida.

Fernando Palacios ha investigado la relación entre la música de *Juegos de niños* de Bizet y los juegos tradicionales, que nos ayudará a comprender y escuchar mejor la música, mientras jugamos. Por eso, en este concierto se juega con la música... O lo que es lo mismo: se escucha música jugando.

EQUIPO ARTÍSTICO

Música

George Bizet

Guionista y narrador

Fernando Palacios

Pianistas

Menchu Mendizábal

Inmaculada González

Ilustrador

Jesús Gabán

Nueva producción

del Teatro Real

Duración: 60'

Niños a partir de 4 años

Sala Gayarre

Funciones familiares:

14, 15, 21 y 22 de mayo 2022

(12:00 y 17:00)

Funciones escolares:

18, 19 y 20 de mayo 2022

(10:30 y 12:00)

Actividad 1

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite 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 *Juegos de niños*. 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.

- 1) ¿Qué es Real junior?
https://www.youtube.com/watch?v=upSy3_L59oU
- 2) El piano a cuatro manos
<https://www.youtube.com/watch?v=K6psyD70jf4>
<https://www.youtube.com/watch?v=EFb4Ad8tVD4>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZAQT-UTLvkk>
- 3) Otras guías didácticas
<https://pasadaslas4.com/Media/pasadaslas4/Juegos%20de%20ninos/guia-juegos-de-ninos.pdf>
<https://docplayer.es/13882003-Juegos-de-ninos-concierto-didactico-para-piano-a-cuatro-manos-y-narracion-musica-georges-bizet-pianistas-francesca-croccolmo-y-silvia-sucunza.html>
- 4) Resumen
https://www.youtube.com/watch?v=_IJeDGoKoiw

Los artistas

Menchu Mendizábal Inmaculada González

Profesoras de Repertorio del Conservatorio Superior de Madrid, forman dúo desde hace años en conciertos dirigidos a niños y familias. Cuatro manos y un solo pensamiento.

Jesús Gabán

Es uno de los más destacados ilustradores de nuestro país, con gran experiencia en libros infantiles y juveniles. Ha obtenido tres veces el Premio Nacional de Ilustración

<https://www.jesusgaben.com>

Fernando Palacios

Desde el estreno de su cuento musical *La mota de polvo* (1992), se dedica a divulgar la música a través de radio, televisión, conciertos y talleres.

<https://fernandopalacios.es>

Actividad 2

En este concierto participan cuatro artistas españoles especializados en conciertos para niños.

- 👉 ¿Qué papel desempeña cada uno de ellos en el concierto *Juegos de niños*?
- 👉 Un concierto que reúne cuatro artes: música, narración, ilustración y juego (porque el juego es un arte) ¿Cómo imagináis que se combinarán?

Georges Bizet (1838-75)

Fue uno de los más importantes compositores franceses del romanticismo. Lamentablemente, su fulgurante carrera de genio duró poco, falleció a los 36 años. Una de sus óperas, *Carmen*, que no pudo ver, es de las más representadas de todo el repertorio operístico. Sus melodías inolvidables están en la memoria del mundo entero.

En su obra *Juegos de niños*, Bizet nos propone, no sólo resucitar algunos de aquellos juegos, sino que, además, nos invita a investigar las relaciones que hay entre las cualidades de los juegos y las musicales: no debemos olvidar que la música también es juego y procede muchas veces como él. Bizet, como músico romántico que era, representó cada uno de los juegos en forma de pieza característica para piano a cuatro manos.

👉 Un compositor con obras espectaculares y de fácil escucha. Os propongo que escuchéis con atención una breve selección de sus obras más famosas.

Coro de niños, de la ópera *Carmen*

<https://www.youtube.com/watch?v=9hjVe2IE7xo>

Farandola, de La Arlesiana

https://www.youtube.com/watch?v=WKAVT_cLv7Q

Toreador, de la ópera *Carmen*

<https://www.youtube.com/watch?v=Vr8sc4EjsTQ>

Actividad 3

Los dos cuadros

Basándose en el cuadro de Brueghel, el ilustrador Jesús Gabán, 440 años después, ha realizado otro nuevo muy parecido al antiguo, pero renovando el vestuario y modernizando algunos juegos.

- ➡ Observad los parecidos y las diferencias
- ➡ Buscad los 12 juegos del concierto

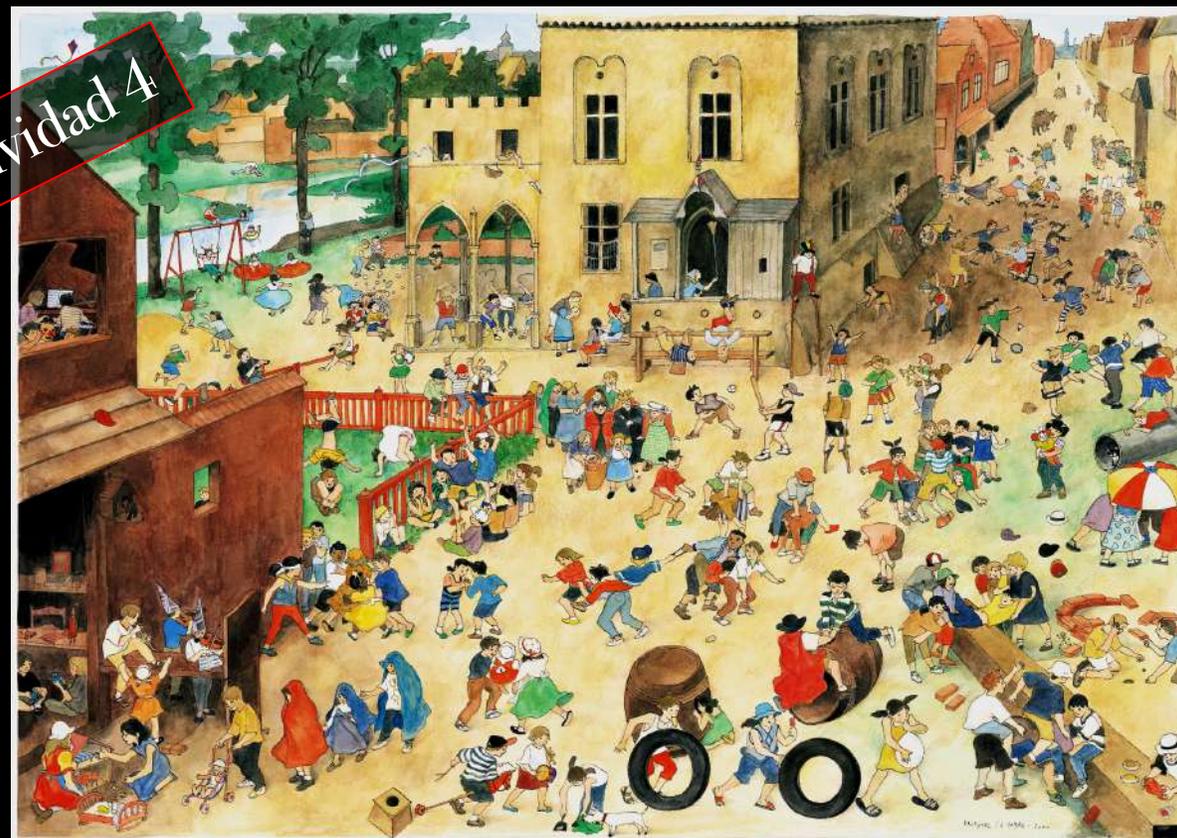

Pieter Bruegel "el Viejo": *Juegos de niños* (1560)
Kunsthistorisches Museum, Viena

Jesús Gabán: *Juegos de niños* (2000)
Ed. Agruparte, Vitoria

En el cuadro de Brueghel hay juegos infantiles de hace siglos
➡ Describid cómo son todos los juegos y practicad algunos de ellos.

Actividad 4

Piano a 4 manos

Actividad 5

2021-22
EL REAL JUNIOR

Esta obra es cabeza de repertorio: la interpretan todos los “Dúos de piano a 4 manos” que existen.

👉 ¿Qué juegos interpreta el dúo formado por los hermanos Jussen?

<https://www.youtube.com/watch?v=eOesGUEcZVQ>

👉 El dúo formado por Joao Costa Ferreira y Bruno Belthoise los interpretan con el orden cambiado. Descubrid ese orden

<https://www.youtube.com/watch?v=OW2rMsutlUk>

Para tocar bien el piano a cuatro manos es preciso ser amigas, porque hay que sentarse muy juntas ante el teclado, moverse a la vez, distribuir bien el “tráfico” de manos sobre las teclas, ensayar durante muchas horas para coordinar perfectamente todos los movimientos de los dedos, pensar la música de la misma manera... o sea, que es casi más difícil que tocar uno solo. Por eso, Menchu e Inma son intérpretes ideales para esta obra: porque son dos pianistas excelentes, además son amigas, trabajan en el mismo sitio y les encanta hacer música de cámara. En este concierto, Menchu toca en los agudos e Inma en los graves.

👉 Cuando veáis los vídeo que os propongo observad el movimiento y la sincronía de las cuatro manos, de las cabezas y de los cuerpos.

Juegos y Haikus

Luces, planetas,
milagros en esferas:
sólo es el aire

Cierro los ojos:
rumores de gallinas,
la oscuridad

Suena el tambor,
las trompetas le siguen
de dos en dos

Salto y me agacho,
soy pulga, grillo, potro,
pájaro y túnel

Indecisiones.
Mi vida se reparte en
cuatro rincones

Todo se mueve,
las notas son los confetis
en el gran baile

Este es el orden de los 12 juegos Bizet :

- 1 - El columpio (Ensueño)
- 2 - El trompo (Impromptu)
- 3 - La muñeca (Nana)
- 4 - El caballo de madera (Scherzo)
- 5 - Badminton (Fantasía)
- 6 - Trompeta y tambor (Marcha)
- 7 - Las pompas de jabón (Rondino)
- 8 - Las cuatro esquinas (con fugato)
- 9 - La gallina ciega (Nocturno)
- 10 - La pídola (Capricho)
- 11 - Mamás y papás (Dúo)
- 12 - El baile (Galop)

👉 ¿Qué significa lo que viene a la derecha de cada título entre paréntesis?

👉 A cada juego le corresponde un “haiku” (poema breve en 3 versos: 5-7-5). Buscad la relación entre cada poema y su haiku

👉 Escribid vuestros propios haikus de cada juego

Con el vaivén
van llegando los sueños
de la muñeca

¡De pronto, el trompo!
Corre y gira en mi mano,
pero se duerme

Hasta las yeguas
envidian su silueta
con una pata

Sube el columpio,
un instante infinito,
bajan las olas

¿Vuelo de alondra?
¿Pluma que arrastra el viento?
... es la pelota

En la memoria,
canciones que los padres
cantan a dúo

Actividad 6

La obra comienza con *El columpio*. Mientras las manos de la zona grave del piano suben delicadamente por el teclado, las agudas bajan: ambas se complementan en un único movimiento de vaivén.

El trompo irrumpe con fuerza sin parar de dar vueltas como un loco. Hay un momento en que parece que queremos coger el trompo con la mano, pero sigue su mareante giro hasta caer derrengado.

Le sigue *La muñeca*. ¿Y qué mejor para jugar con una muñeca que cantarle una nana? Esta barcarola posee una simple melodía que se balancea con suavidad como queriendo acunar silenciosamente una antigua muñeca de porcelana.

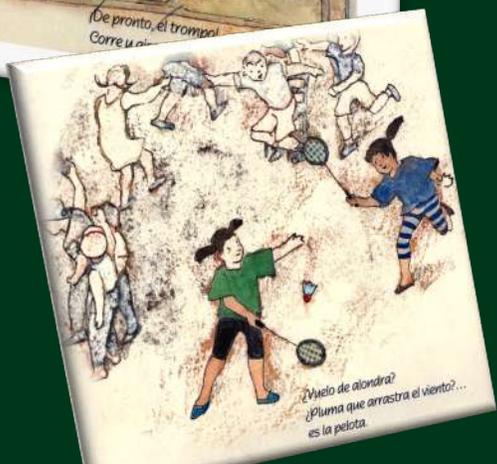
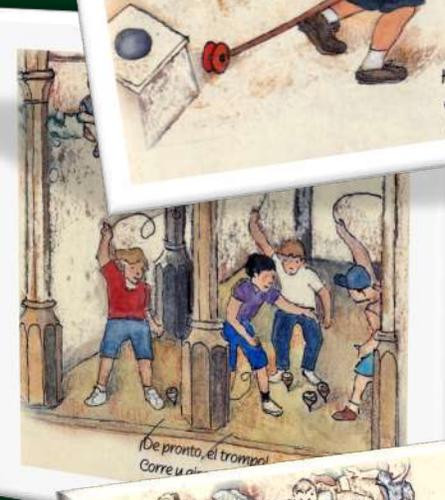
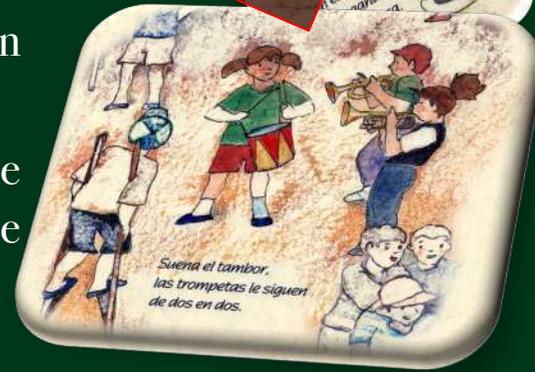
En esta colección de juegos no podía faltar el *Caballo de madera* que corre a galope limpio, simulando los movimientos de un palo corriendo bajo las piernas.

Quien haya jugado a golpear con una raqueta una pelota que lleva una especie de paracaídas entenderá perfectamente por qué se disparan las escalas y se mueven los sonidos de esta forma tan ligera y aérea. Es el *Badminton*.

Con ritmo de marcha militar se ponen a desfilan una colección de soldados de plomo; al frente de todos ellos están los que marcan el paso y dan las órdenes de mando: son *Trompeta y tambor*.

Actividad 7

Escuchad cada uno de los juegos y leed estos comentarios. Esta versión es de las Hermanas Labèque

Bizet orquestó cinco de estos juegos. Descubrid cuáles son y comparadlos con la versión de piano

<https://www.youtube.com/watch?v=mXIMBSTNXXM>

<https://www.youtube.com/watch?v=03jxe68RDEU>

Actividad 8

Una música transparente y volátil que jamás toca tierra: han llegado *Las pompas de jabón*. Hay que contener la respiración para observar esa música que parece que se va a quebrar en cualquier momento.

El ritmo se detiene... se lo piensa... se prepara y... sale a toda velocidad para jugar a *Las cuatro esquinas*. Se vuelve a detener, mira a todos los lados... ¡no viene nadie!... ¡es el momento de intentar llegar a la otra esquina!... y vuelta a correr.

“No se ve nada... ¿dónde estáis?... ¿voy bien por aquí?...” Estas frases se dicen una y otra vez cuando te tapan los ojos con un pañuelo para jugar a *La gallina ciega*. Por eso esta pieza está repleta de preguntas sin respuesta.

Ahora no se trata de correr, sino de saltar: unos se agachan (como si fueran burros) para que otros salten sobre ellos. Es *La pídola*, uno de los juegos más antiguos.

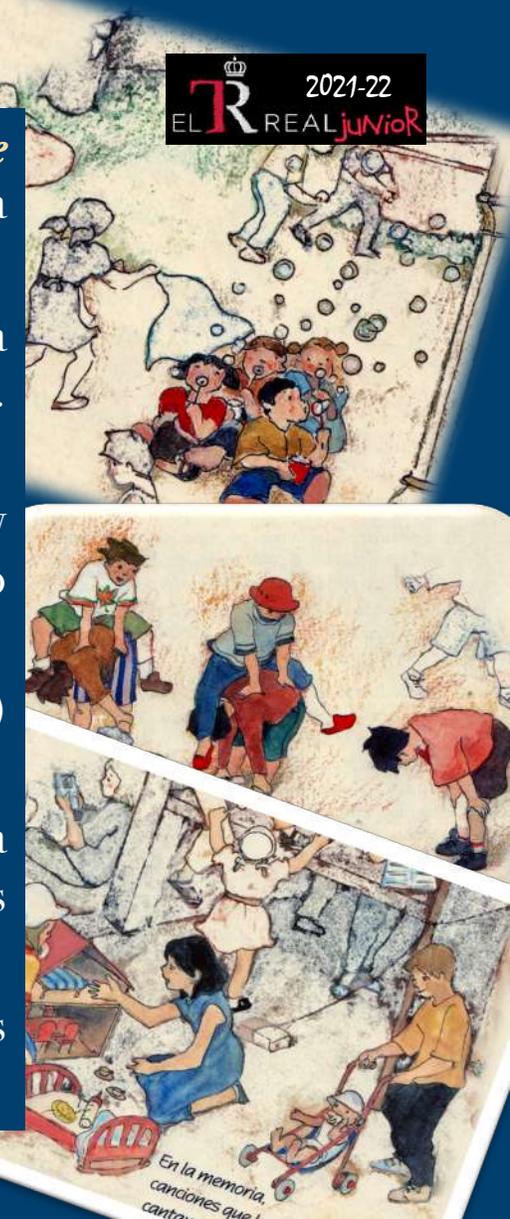
Como si fuera una escena de ópera llega un dúo de amor, un diálogo musical entre una voz aguda y una voz grave. Siempre hemos jugado a imitar a nuestros profesores, a los artistas, a nuestros padres, por eso esta pieza se titula *Mamás y papás*.

Y así, jugando y escuchando, hemos llegado al final: *El baile*. Bizet quiere que nos vayamos felices a casa bailando la danza más divertida del París romántico: el galop.

Todo se mueve,
las notas son los confetis
en el gran baile

👉 Jugad a los doce juegos de Bizet: primero sin música, después ajustando cada juego a su música.

👉 ¿Qué otros juegos antiguos y nuevos que no figuran aquí se os ocurre que podrían llevar música? ¿Cómo sería esa música?

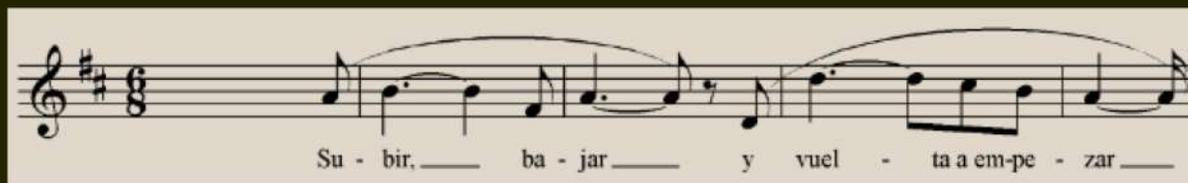
Juegos y Músicas

👉 Una magnífica versión de *La muñeca*. Perfecta para cantar encima la melodía con una letra inventada. Por ejem. “*Si dueerme laaa muñeeeca, es pooorque el sueño llegóoo...*”

<https://www.youtube.com/watch?v=ec564UVY-cA>

👉 La música del columpio se balancea, la del trompo gira, la del caballo de madera trota, la de las burbujas de jabón vuela... seguid explicando lo que pasa en las 12 músicas.

👉 Cantad la siguiente melodía y buscad a qué juego pertenece

Actividad 9

👉 Diferenciad los ritmos del caballo de madera: al paso, al trote y al galope. Escuchando la música de *El caballo de madera*, ¿se nota cuando se cae?

👉 Simulad que lleváis una raqueta de Badminton y moved el brazo siguiendo la trayectoria de la música: cuando sube, cuando baja, cuando juegan los dos brazos...

👉 El ritmo de la última pieza, *El Baile*, es perfecto para mover los dedos de las manos: primero un dedo, luego dos, luego toda la mano (siempre con movimientos nuevos). Después cambio de mano y comienza el juego. Más tarde jugad con las dos manos, brazos... hasta acabar bailando con todo el cuerpo.

CONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS

2021-22
EL REAL JUNIOR

Actividad 10

- ¿Siempre se sientan así las pianistas? ¿Conduce la de la derecha o la de la izquierda?
- ¿En qué deportes también juegan dos personas?
- ¿Cuántos pianistas pueden tocar en un piano?
- ¿Sabéis que “tocar un instrumento” y “jugar” se dice igual en francés, inglés y alemán?
- ¿Habéis preguntado a vuestros padres y abuelos a qué jugaban cuando eran niños?
- ¿Conocéis los juegos: arrimar monedas a la pared, la rana, el tacón, el bote, la rayuela, las canicas, la zapatilla por detrás, el pañuelo, la silla, las chapas, tirachinas, coches de lata, la pulga, la piruleta, teléfono de vasito, balón prisionero, la cuerda, la oca...? ¿A qué esperáis?

Fernando Palacios
@elartedeescuchar - Artista

www.fernandopalacios.es