MÚSICA

LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA VIENTOS

Guía didáctica

Real Teatro de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La música también viaja. En *La vuelta al mundo en 80 vientos*, Constanza Lechner y Joaquín Sánchez-Gil nos invitan a recorrer distintos lugares del mundo a través de los sonidos, los ritmos y los colores de los instrumentos de viento.

El público más joven del Real Teatro de Retiro tendrá la oportunidad de disfrutar de su primer paseo musical: una experiencia inolvidable, en la que una pianista y un multi-instrumentista, ambos con una larga trayectoria, nos ofrecerán una aventura que nos hará viajar por las músicas de todo el mundo en una experiencia sensorial única.

Un viaje musical lleno de sorpresas, que invita a dejarse llevar por el viento de la imaginación.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la **ficha artística del espectáculo**.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La vuelta al mundo en 80 vientos es un concierto didáctico infantil y familiar que propone un recorrido por los sonidos de distintos lugares del mundo.

Los artistas acercarán a los más pequeños el funcionamiento de diferentes instrumentos a través de la música y la participación. Los instrumentos cobran vida y la música se convierte en un viaje de descubrimiento, juego y emoción.

El repertorio combina fragmentos musicales de distintas épocas con músicas tradicionales y piezas propias.

Además, el espectáculo incorpora instrumentos procedentes de diferentes culturas y otros elaborados a partir de elementos cotidianos.

OBJETIVOS

- Estimular la escucha activa, prestando atención a distintos timbres, intensidades y texturas musicales.
- Despertar la curiosidad y la imaginación a través de un recorrido simbólico por diferentes culturas musicales del mundo.
- Introducir a los más pequeños en la diversidad instrumental y cultural, mostrando cómo la música es un lenguaje universal con múltiples formas de expresión.
- Trabajar la interacción entre música, voz y cuerpo.
- Fomentar la participación activa: canto, imitación de sonidos y juego con pequeños gestos rítmicos.
- Desarrollar la sensibilidad estética y emocional, ofreciendo momentos de asombro, calma y juego.
- Mostrar la conexión entre tradición y contemporaneidad, a través de un repertorio que comprende desde melodías populares hasta composiciones actuales y propias.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

LOS INTÉRPRETES

Constanza Lechner

Constanza es una pianista de gran versatilidad, que combina una sólida formación clásica con una sensibilidad especial para la escena y el repertorio multidisciplinar. Ha actuado como solista en importantes festivales y auditorios, colaborando con intérpretes y agrupaciones del ámbito clásico, contemporáneo y popular.

Es especialista en conciertos didácticos y proyectos de introducción musical, y ha desarrollado espectáculos familiares para instituciones como el Real Teatro de Retiro, la Fundación Juan March, el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas o el ciclo de conciertos didácticos “Caja de Música” de Granada.

LOS INTÉRPRETES

Joaquín Sánchez-Gil

Joaquín es músico, investigador y divulgador especializado en instrumentos de viento y creación sonora. Con más de veinte años de experiencia, ha trabajado intensamente en el campo de los conciertos didácticos, la ópera y el teatro musical. Ha colaborado con instituciones como el Teatro de la Maestranza, Teatro Real (Todos a la Gayarre), así como con artistas de renombre del ámbito del flamenco, el jazz y la música contemporánea. Ha grabado y girado con artistas como Jorge Pardo, Rubem Dantas, Pasión Vega, Javier Ruibal, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Pedro Rosa, Valeria Castro y un largo etc.

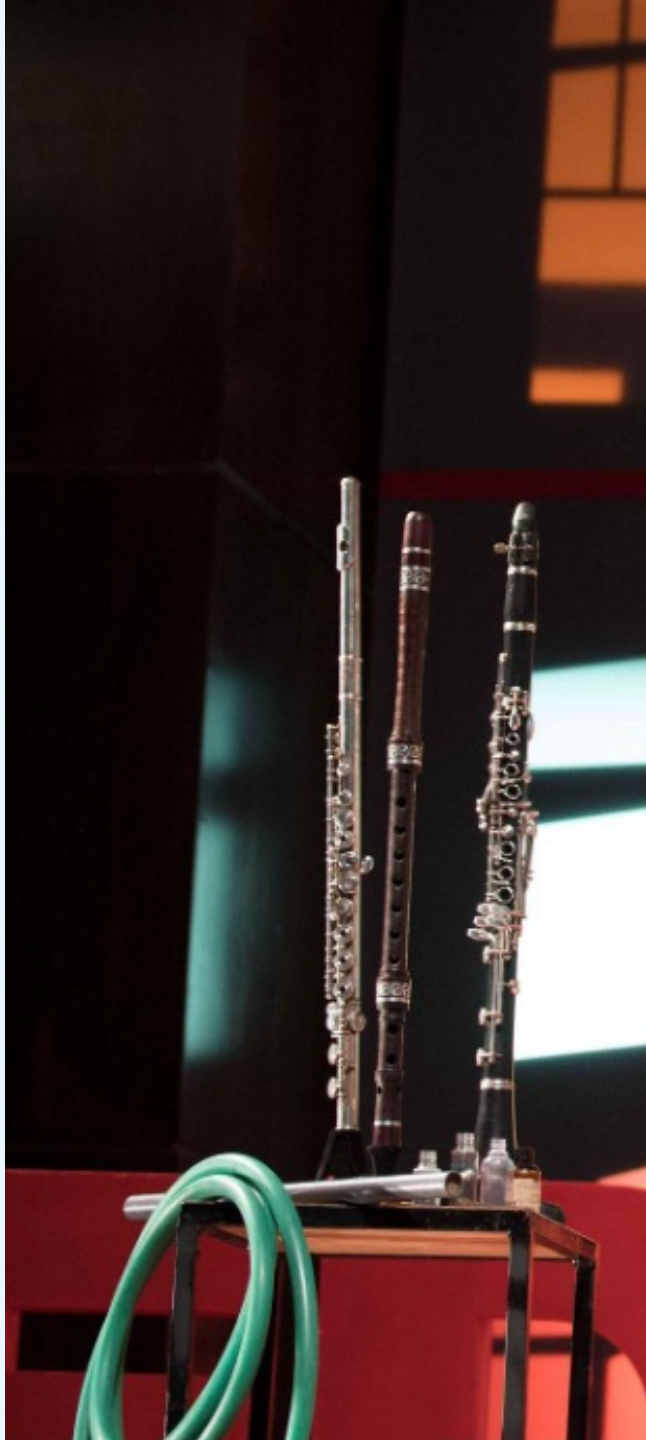
Es profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y en la Escuela de Música Creativa de Madrid y ha desarrollado numerosos proyectos para acercar la música a públicos diversos a través de la creatividad, la pedagogía y la exploración instrumental.

LA MÚSICA

El público infantil será invitado a escuchar, observar y maravillarse con la riqueza tímbrica de los instrumentos, descubriendo los misterios del sonido, del soplo, del viento y de la vibración, en una puesta en escena dinámica y sugerente, donde la música no se explica, sino que se vive.

A través de dúos de cámara insólitos y delicadamente pensados para la escucha infantil, el espectáculo propone un recorrido lúdico y fascinante por los sonidos del mundo, con especial atención a los instrumentos de **viento**, sin olvidar la **percusión** y la **cuerda**.

Instrumentos de todo el mundo se mezclan con otros creados a partir de **elementos cotidianos**, realizando un divertido y didáctico acercamiento al funcionamiento de los instrumentos. Fragmentos musicales de todas las épocas —desde melodías barrocas hasta composiciones del siglo XX— se entrelazan con músicas tradicionales y piezas propias, acercando a los más pequeños al imaginario universal de la música y sus instrumentos de una forma accesible, sensorial y participativa.



HABLEMOS DE...
LOS INSTRUMENTOS DEL MUNDO

Como auténticos viajeros, los niños y niñas irán visitando sonoramente diferentes territorios gracias a los múltiples instrumentos y músicas que nos guiarán en esta aventura. El recorrido incluye paradas como:

China: con los mágicos sonidos del hulusi, la brillante suona y el diminuto koudi, además de aprender juntos a cantar la popular canción Mo li Hua.

Bulgaria: donde los frenéticos ritmos balcánicos se despliegan con el ancestral kaval.

Mongolia: con el hipnótico timbre del ever buree.

India: a través de la calidez del bansuri y las vibraciones del morchang.

España: viajando por Andalucía, Galicia, Cataluña y Canarias, con gaitas, dulzainas, flautas autóctonas y otros sorprendentes aerófonos de nuestra tierra.

Mundo árabe y persa: Egipto, Marruecos, Argelia e Irán se unen en la voz mística del ney.

HABLEMOS DE...
LOS INSTRUMENTOS DEL MUNDO

Sudáfrica: con el peculiar y juguetón lekgodilo.

América andina y amazónica: desde Perú y Bolivia hasta la selva amazónica, resonando con quenas.

Corea: con la delicadeza del piri.

Siberia: a través de los sonidos naturales del quray.

Japón: con la espiritualidad del shakuhachi, flauta de bambú vinculada a la meditación zen.

Oceanía: un salto hasta Australia para conocer el profundo y vibrante didyeridú.

Europa central y mediterránea: con la flauta de Pan, presente en múltiples tradiciones desde Grecia hasta los Andes.

Mesoamérica: con la ocarina, uno de los instrumentos de viento más antiguos de la historia.

HABLEMOS DE... LOS INSTRUMENTOS DEL MUNDO

Y como broche, **el primer instrumento que sonó en el espacio exterior**, además de ser el más vendido de la historia: la pequeña gran orquesta de bolsillo, la armónica, capaz de viajar por todos los tiempos y lugares.

Además de estos instrumentos de todo el mundo, escucharemos otros muy particulares **fabricados con materiales cotidianos** y **elementos reciclados**, como la gaita de manguera de butano, la trompeta de embudo, el duduk de riego, las pajitas sonoras o el recogedor cromático.

Todos estos vientos siempre guiados por el piano, que será su máquina y motor sonoro, y complementados con percusiones y alguna sorpresa.

ACTIVIDADES

1. La vuelta al mundo

El concierto nos invita a conocer diferentes lugares del planeta a través de sus instrumentos.

- Pinchad en las chinchetas y descubrid los países que recorreremos en el concierto.
- Buscad información sobre los instrumentos de cada país y otros aspectos de su cultura: comida, paisajes, costumbres, deportes...
- Realizad un mural plástico que represente el mapamundi, a modo de collage, incluyendo esa información que habéis buscado, en forma de fotos, dibujos o palabras.

ACTIVIDADES

2. Por tierra y por mar

Una vez que hayáis buscado la información sobre los países y zonas geográficas de la actividad anterior, podéis organizar vuestra particular vuelta al mundo:

- Imaginad que tenéis una agencia de viajes y una cliente os pide que le diseñéis un recorrido visitando 6 de los puntos señalados. Podéis partir de diferentes aspectos a la hora de configurar el itinerario:
    - Cercanía geográfica
    - Viajes de aventura: naturaleza, deportes al aire libre...
    - Platos favoritos
    - Animales exóticos
    - Música e instrumentos
- ¿Cómo viajaríais de un lugar a otro? ¿Cuánto tardaríais en cada trayecto? ¿Y en el viaje completo?
- Diseñad y elaborad un folleto o post con la información: trayecto, medios de transporte, duración, actividades...
- Buscad una canción tradicional de cada uno de los lugares visitados y cantadla. Para empezar, podéis empezar aprendiendo la canción china *Mo Li Hua,* que os presentamos en la siguiente actividad y formará parte del concierto.

ACTIVIDADES

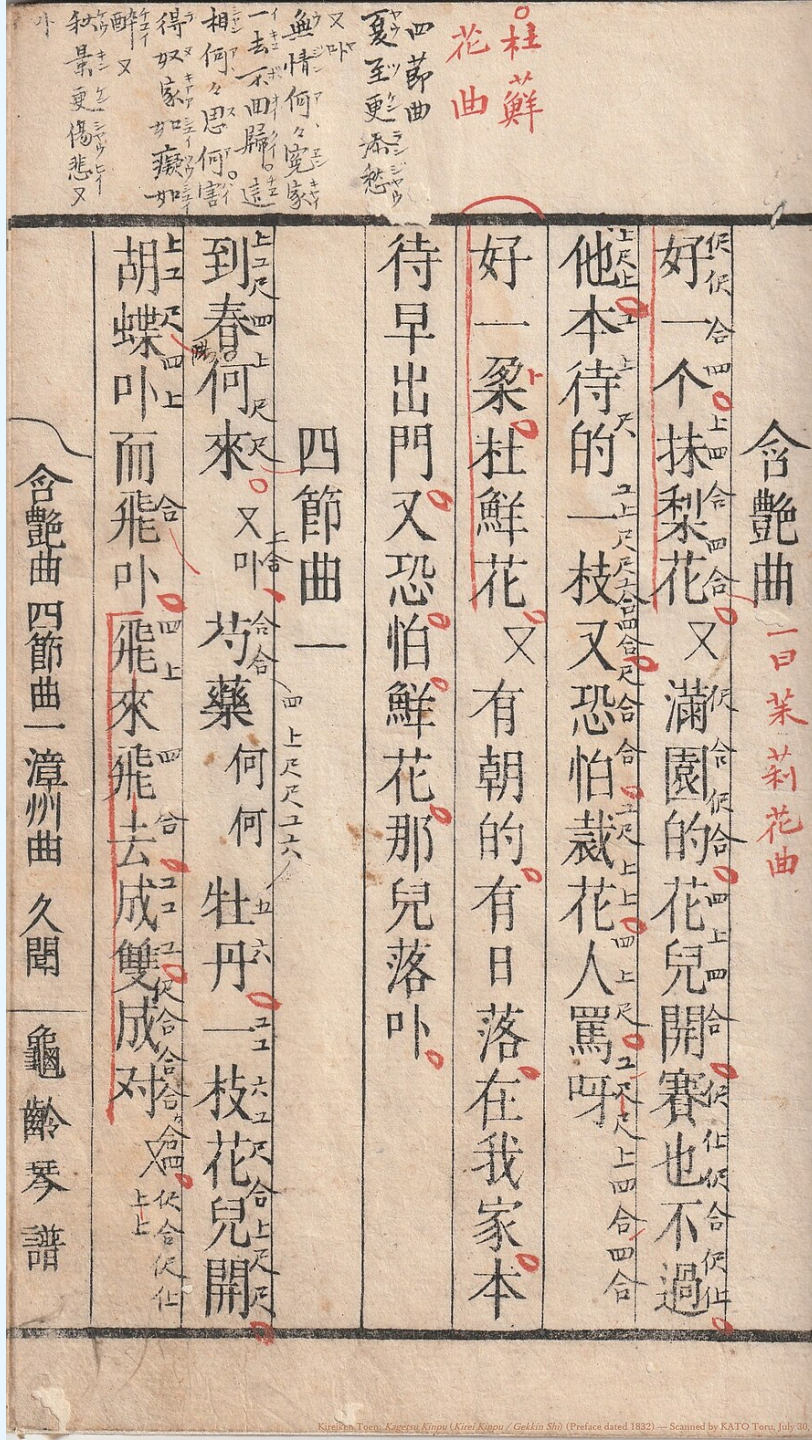
3. La flor del jazmín

Durante el concierto, los intérpretes nos invitarán a cantar con ellos una canción tradicional china llamada *Mo Li Hua*, que significa *La flor del jazmín.* Esta melodía es muy popular y podemos encontrar muchas versiones de ella. Escuchemos algunas de ellas:

- Aquí tenéis una delicada versión de *Mo Li Hua* con la que podréis aprenderla y cantarla siguiendo la letra en chino. Aparece escrita con caracteres de chino mandarín y transcrita a chino **pinyin** (el sistema de transcripción a nuestro alfabeto). En el video también podéis leer la traducción al inglés. Aquí tenéis la letra en castellano:

  ¡Qué hermosa flor de jazmín!
  Fragante, hermoso, el tronco lleno de yemas.
  Fragante y blanca, todo el mundo alaba.
  Déjame cortarte para ofrecerte a otra persona.

- *Mo Li Hua* también ha servido de inspiración a algunos compositores, como a **Giacomo Puccini,** quien en 1924 la incluyó en su hermosa e inacabada *ópera Turandot*, donde la canta un coro de voces blancas, formado por niños y niñas. Casi un siglo después, el compositor chino **Tan Dun** la utilizó como tema dentro de la música que escribió para los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Escuchadlas pinchando en los enlaces.



ACTIVIDADES

4. A dúo con el viento

El piano y los instrumentos de viento tienen formas muy diferentes de producir el sonido, pero en el concierto nos mostrarán cómo, juntos, pueden crear un diálogo lleno de contrastes, juegos y sorpresas. Escucharemos cómo se responden y se acompañan, jugando con los ritmos.

Os proponemos escuchar diferentes dúos y estilos antes de ir al concierto, en el que también disfrutaréis de piezas variadas:

Música clásica: *Danza húngara n.º 5*, de Johannes Brahms (arreglo para piano y clarinete)

Sonata para flauta y piano, 2. Cantinela, de Francis Poulenc.

Música popular: *Princesa Mononoke*, de Joe Hisaishi (piano y shakuhachi).

Jazz: Dúo (piano y quena)

Take Five, de Paul Desmond (piano y saxofón).

- ¿Podéis reconocer los diferentes timbres? ¿Quién empieza en cada dúo? ¿Quién responde?
- ¿Os suena como una conversación, como un baile, como un cuento...?

ACTIVIDADES

5. ¡Comienza la aventura!

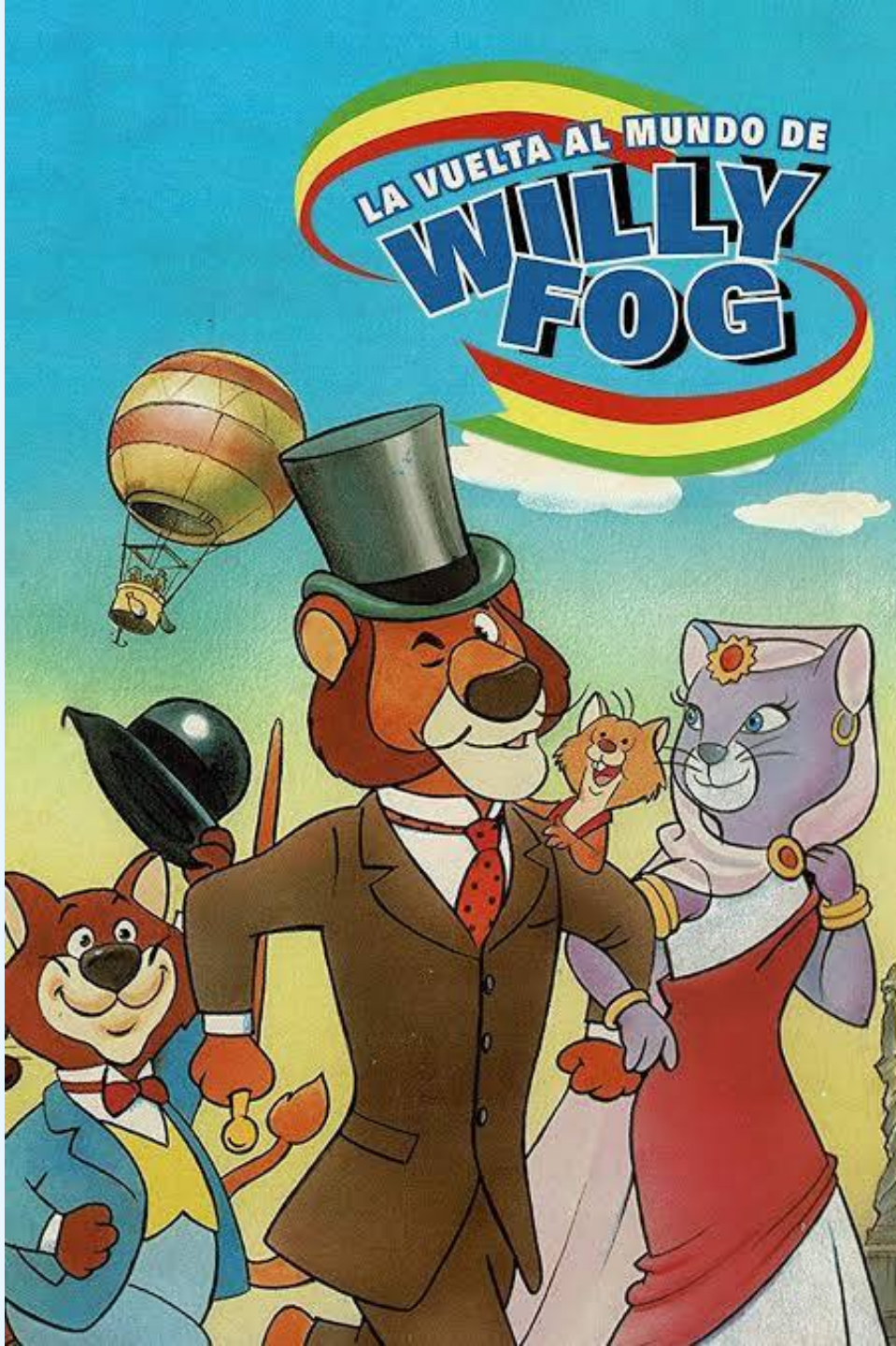
El título del concierto es un guiño a la obra *La vuelta al mundo en 80 días* que escribió Julio Verne en 1872. En esta novela de aventuras, el escritor francés invitaba a sus lectores a recorrer el planeta siguiendo los pasos del intrépido Phileas Fog. Más de un siglo después, la serie de animación hispano-japonesa ***La vuelta al mundo de Willy Fog*** *(1983)* acercó esta historia a varias generaciones de niños, convirtiéndose en una de sus referencias más populares.

- En el enlace encontraréis los 25 capítulos que forman la serie completa.
- Con este vídeo podéis escuchar y aprender la famosa canción de la serie.
- Una vez aprendida, cantadla en clase con este karaoke.
- Podemos buscar y trabajar en el aula otras versiones de las famosas aventuras de Phileas Fog escritas por Verne, como libros infantiles ilustrados o películas:

(1956), con David Niven, Shirley MacLaine y Cantinflas

(1988), mediometraje de animación. La historia en 49’

(2004), con Jackie Chan, Cécile de France y Steve Coogan



ACTIVIDADES

6. Todo suena

Además de los instrumentos de viento procedentes de otras culturas, el multiinstrumentista Joaquín Sánchez-Gil también tocará otros creados por él mismo a partir de objetos y materiales cotidianos.

- En este vídeo, el propio Joaquín nos explica cómo fabricar nuestro propio instrumento.
- Podéis construir otros instrumentos de todo tipo, más sencillos o complicados. Os dejamos algunas ideas para inspiraros:

  Joaquín Sánchez Gil (TED Talk)

  Vibra-Tó en La Aventura del Saber (TVE)

- Precisamente, a finales de temporada el Real Teatro de Retiro acogerá a la Orquesta Reusónica Trío. que impartirá un taller de construcción de instrumentos reusónicos, además de protagonizar su concierto de verano.
- De entre todos los referentes de intérpretes de instrumentos reciclados, fueron sin duda pioneros los músicos y humoristas argentinos Les Luthiers, con su colección de instrumentos informales, utilizados en sus grabaciones y conciertos.
- La Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura (Paraguay) es una iniciativa social que busca formar, a través de la música, a niños y jóvenes que viven en el entorno del vertedero de Cateura en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

MÚSICA

LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA VIENTOS

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

Real Teatro de Retiro