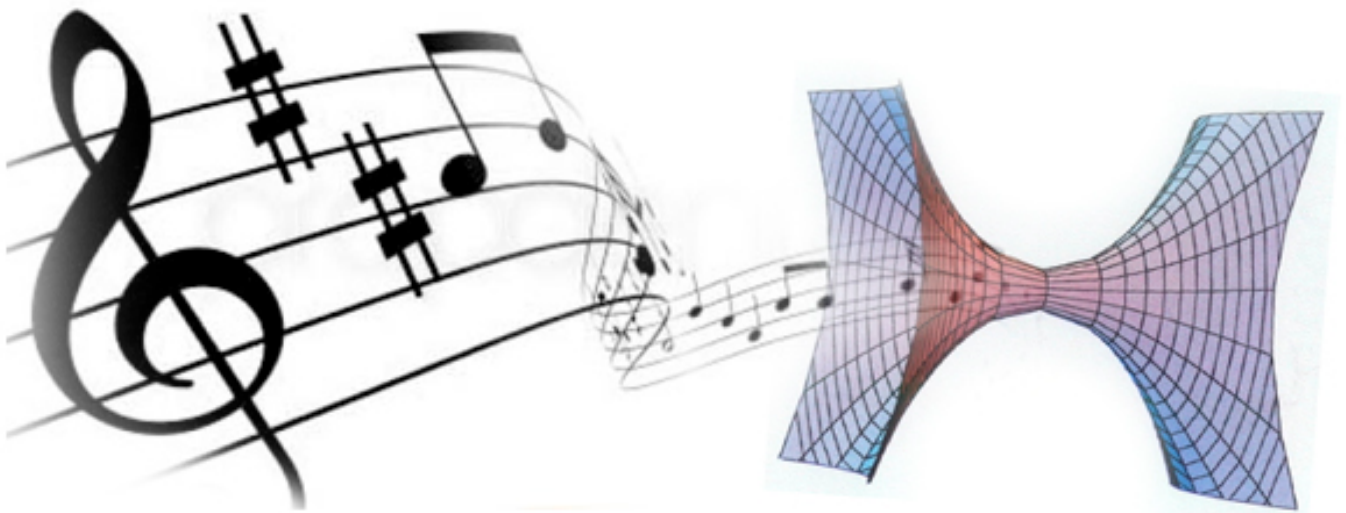

“La máquina del tiempo”

Una actividad didáctica para interesar a los escolares por el mundo del canto

INTRODUCCIÓN

RESÚMEN EJECUTIVO

La presente actividad complementa esas acciones de promoción y se dirige a ofrecer en las aulas y auditorios de los centros escolares de primaria y secundaria un espectáculo musical, realizado por cantantes profesionales, que harán un recorrido por la música vocal de diversas épocas.

El espectáculo “La máquina del tiempo” se realizará dentro del aula, con la idea de captar la atención de los grupos y de provocar a través de la emoción el interés en los recursos vocales de los cantantes, a los que escucharán muy de cerca. Los estudiantes descubrirán repertorios seleccionados de parte de la historia de la música hasta nuestros días, y serán introducidos en el espectáculo de una manera lúdica, jugando con una máquina que cambiará la época de la que saldrán los artistas disfrazados. Además, se motivará a los escolares a participar con ejercicios vocales y aprendiendo a cantar juntos un tema sencillo.

El espectáculo pedagógico “La máquina del tiempo” pretende introducir a los escolares en un viaje por los diferentes estilos musicales y técnicas aplicadas a la voz en la historia de la música occidental. Empleando un mecanismo y disfraces y acompañamientos grabados y efectos sonoros, una soprano y un tenor interpretarán arias y dúos de reconocidos compositores.

En la medida de lo posible, se introducirá a los niños en el espectáculo para que participen de él y se les enseñará un tema musical para que lo canten junto a los artistas.

Además de la aportación pedagógica en los contenidos y explicaciones del espectáculo, se pretende provocar el impacto emocional de tener “dentro del aula” a dos cantantes de ópera profesionales y sentir de cerca sus voces y capacidad artística.

BENEFICIOS ESPECÍFICOS DEL CANTO

Podemos agruparlos en tres ámbitos:

A- PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS MUSICALES

- Adquirir técnicas de canto coral.
- Aprender a respirar adecuadamente y a colocar el sonido sin forzar las cuerdas vocales.
- Conocer los distintos elementos que interviene en el aparato fonador.
- Reconocer los resonadores que nos sirven para proyectar el sonido.
- Entonar con precisión y empastar la propia voz con las de los demás miembros del grupo para lograr un resultado uniforme.
- Desarrollar el sentido rítmico.

B- PARA EL DESARROLLO DE APTITUDES SOCIALES:

- Desarrollar la musicalidad y la sensibilidad artística.
- Valorar la participación colectiva.
- Apreciar el trabajo propio y el de los demás y desarrollar el sentido crítico.
- Mejorar las relaciones interpersonales y desarrollar hábitos sociales, de respeto y solidaridad.
- Reconocer la expresión musical como una capacidad intelectual propia del ser humano.
- Fomentar el amor a la música.

C-PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CULTURAL:

- Mejorar el conocimiento del Lenguaje musical.
- Entender los códigos de una partitura.

- Conocer distintas formas musicales corales e instrumentales: el canon, canciones a varias voces, canciones instrumentadas, canciones sobre base instrumental, etc.
- Valorar nuestro patrimonio cultural y de otros países.

VALOR PEDAGÓGICO

Pasamos a detallar los siguientes estándares de aprendizaje y competencias clave coincidentes con el currículo LOMCE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Muestra interés por explorar las posibilidades sonoras de la voz.
- Comprende el poder de la música para transmitir un mensaje.
- Muestra interés por la audición de obras de diferentes épocas y estilos.
- Es capaz de comentar adecuadamente una pieza vocal trabajada.
- Nombra y describe algunos de los espacios utilizados para la interpretación musical a lo largo de la historia.
- Comprende el proceso de creación musical y los profesionales involucrados.
- Memoriza e interpreta en grupo una canción con ostinatos rítmicos vocales.
- Disfruta con la creación colectiva, asumiendo su función y colaborando con sus compañeros.

COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr un aprendizaje eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales como es el caso que nos ocupa con la presente actividad de la “La máquina del tiempo”.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las **competencias clave** por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado.

- Comunicación lingüística
- Conciencia y expresiones culturales
- Competencias sociales y cívicas
- Aprender a aprender
- Sentido de la iniciativa

PONENTES

Este proyecto ha surgido del entusiasmo por la música y las conversaciones que sobre la escolanía han tenido **Juan Reyes**, patrono de la Fundación, melómano y músico aficionado, y **Karl Svensson** barítono colaborador de la escolanía, con experiencia en la gestión cultural y actividades musicales participativas.

Desde ese entusiasmo, y con el ánimo de hacer crecer la masa coral de la Escolanía han ideado esta propuesta y seleccionado a los intérpretes adecuados para garantizar la calidad y también la eficiencia didáctica. En todo el proceso han contado con la complicidad y asesoramiento directo de la responsable de la agrupación, **Encarnación Trujillo**.

PÚBLICO OBJETIVO

Estudiantes de a partir de los 7 años.

ACTIVIDADES PREVIAS

Se ponen a disposición de los profesores de unas fichas didácticas para trabajo en casa o en clase, complementadas con una guía pedagógica que incluye los links a vídeos correspondientes a las audiciones propuestas, a modo de preparación previa al espectáculo. Dicha actividad es opcional.

FICHAS DIDÁCTICAS

Une con flechas:

- Cuerda percutida

- Cuerda punteada

- CLAVE

- No puede hacer matices de intensidad

- Clasicismo: siglos XVIII-XIX

- Sonido dulce

- Puede hacer pianos y fuertes

- Sonido metálico

- Barroco: Siglo XVII-XVIII

- PIANO

FICHA Nº 1

Enlaces:

- EL CLAVE https://www.youtube.com/watch?v=uf1lxUjc_48
- EL PIANO <https://www.youtube.com/watch?v=5LQxYJnFDWI>
- UNA NIÑA INTÉRPRETE <https://www.youtube.com/watch?v=nGnQdS5kH1g>

Colorea y marca si es verdadero con V y si es falso con X:

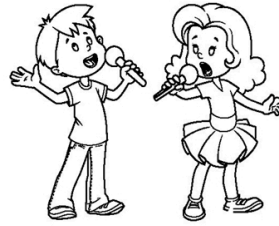
Canto lírico

Canta con microfono
Suele cantar con orquesta
Canta con la voz impostada
Suele cantar con batería
Suele cantar por la calle
Tiene una voz uniforme
Cantan una versión de lo que escribió el compositor
Puede ser un canto grupal o solista

Canto coral

Cantan sin microfono
suelen cantar a capella: sin ningún acompañamiento
Cantan a varias voces: diferentes melodía a la vez
Tiene una voz uniforme
Cantan exactamente lo que escribió el compositor
Es un canto solista

Canto moderno

Canta con microfono
Suele cantar con Banda
Canta con la voz impostada
Suele cantar con batería
Suele cantar por la calle
Tiene una voz uniforme
Cantan una versión de lo que escribió el compositor
Puede ser un canto grupal o solista

Enlaces:

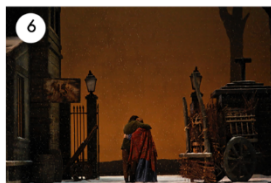
- canto lírico <https://www.youtube.com/watch?v=quycUbg5Uy4>
- canto coral <https://www.youtube.com/watch?v=5OJ0ApOek0c>
- canto moderno <https://www.youtube.com/watch?v=uiSUIWyeslY>

Sabiendo las siguientes características di a que foto pertenece cada video y si es Ópera, Zarzuela o Musical:

Ópera: los textos se recitan, es acompañada con orquesta y el canto es lírico.

Zarzuela: Los textos son hablados, la música esta influida por el folclore español, se cantan en español, el canto es lírico y se acompaña con la orquesta.

Musical: Los textos son hablados, usan instrumentos más modernos como la batería, guitarras eléctricas, sintetizadores, etc. Aunque también pueden usar la orquesta. El estilo del canto es moderno.

Enlaces:

- 1-<https://www.youtube.com/watch?v=JImpdt97Pm4>

2-<https://www.youtube.com/watch?v=50mgt-Dwbbs>

3-<https://www.youtube.com/watch?v=Uls1p9fYwLw>

4-
<https://www.youtube.com/watch?v=9FBOIsBbWTM> o https://www.youtube.com/watch?v=iSg_zb_oDYQ

5-<https://www.youtube.com/watch?v=FDJO6Fpb17g&list=PL7506A5ABABB2E025&index=5>

6-<https://www.youtube.com/watch?v=83ztxlGJh8c>

7-<https://www.youtube.com/watch?v=zgtPsxpRklo>

GUÍA PEDAGÓGICA

Se ofrecerá una breve guía para que profesores, padres o los propios escolares puedan prepararse para el espectáculo y completen las fichas pedagógicas.

ESPECTÁCULO

SINOPSIS

Dos personajes (cantantes profesionales) van viajando por los siglos del XV al XXI para dar a conocer cómo es la música de cada época y caracterizándose según la estética del momento. En la Edad Media se vestirán de monjes, en el Barroco con pelucas blancas... y así sucesivamente. Finalmente regresarán al siglo XXI todos cantarán la pieza que habrán escuchado repetidas veces al ser utilizada como fondo musical mientras los personajes se van disfrazando. Esta pieza se podrá cantar en canon.

FORMATO

Obra de teatro musical, con attrezzo, vestuario y playback. Se realizará dentro de las aulas o auditorios de los distintos centros educativos en sesiones de 45 minutos. Se interpretarán composiciones breves con las características representativas de cada época.

CONTENIDOS

DE LA MÚSICA SACRA A LA CLÁSICA

El canto gregoriano: El canto gregoriano es el canto oficial de la Iglesia Católica.

Es una música vocal, monódica (a una sola voz) y "a capella" (sin

acompañamiento de instrumentos). El canto gregoriano es una enorme

colección de obras vocales puesta bajo la advocación del papa San Gregorio I Magno (590-604)), por una leyenda que falsamente le atribuye su invención.

Pero el canto gregoriano no es obra de un solo hombre, ni siquiera de una sola generación, ni apareció en un solo lugar concreto. Es la obra acumulada de

muchos cantores, en muchos lugares y durante muchos tiempos; sin embargo cristaliza en un repertorio muy unido que se extiende por todo el occidente cristiano medieval. El canto gregoriano es la expresión musical de fe de la Iglesia, manifestada en su liturgia y que se ha mantenido durante siglos. Pero también es un patrimonio inmaterial de la humanidad, digno de ser oído como auténtica obra de arte.

Vestido de monje, el intérprete masculino interpretará una pequeña pieza como ejemplo y a continuación se hará otra con el público o con cuatro alumnos que quieran salir a escena que interpretarán lo neumas de una partitura medieval ayudados por el piano.

Canto Barroco: La música barroca o música del Barroco es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera.

Armados con pelucas se interpretará un dúo de ópera barroca con sonido de clave al piano para asemejar más a la época y como en las arias de aquel momento se repetirá el da capo con variaciones tras un cese de 20 segundos donde un personaje al otro le cuenta que era obligatorio repetir el principio de las canciones variadas y dándole al cantante la posibilidad de lucir sus capacidades vocales

EL GÉNERO LÍRICO: CLASICISMO Y ROMANTICISMO

El Clasicismo es el estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Coincide con la

época cultural y artística hoy denominada, en la arquitectura, la literatura y las demás artes, Neoclasicismo. Tuvo sus grandes centros de difusión en Berlín, París, Mannheim y, sobre todo, Viena. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas (sinfonía, sonata, cuarteto...). El siglo XVIII fue el de la Ilustración, y su estética se trasladó al estilo musical: gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro; rechazo del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca; imitación de la naturaleza, en forma de estructuras simples y frases simétricas similares a las de la música folclórica; en la ópera, verosimilitud y cercanía al espectador de los argumentos, e integración íntima del drama y la música.

Además el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia a la pujante burguesía, que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La difusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados, de modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente.

El intérprete masculino disfrazado de W.A. Mozart dirigirá a la soprano en una interpretación correcta de la obra. Explicando las características del clasicismo y se interpretará una aria de una Ópera de Mozart.

El Romanticismo fue un periodo que transcurrió, aproximadamente, entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho período. En la ópera se tendió a relajar, romper o mezclar entre sí, las formas establecidas en el barroco o el clasicismo. Este proceso alcanzó su apogeo con las óperas de

Wagner, en las cuales las arias, coros, recitativos y piezas de conjunto, son difíciles de distinguir. Por el contrario, se busca un continuo fluir de la música.

También ocurrieron otros cambios. Los castrati desaparecieron y por tanto los tenores adquirieron roles más heroicos, y los coros se tornaron más importantes. A finales del período romántico, el verismo se popularizó en Italia, retratando en la ópera escenas realistas, más que históricas o mitológicas. En Francia la tendencia también se acogió, y quedaron ejemplos populares como *Carmen* de Bizet.

Se interpretará un dúo de amor de la misma época.

MÚSICA ESPAÑOLA

El Nacionalismo en música se refiere al uso de materiales que son reconocibles como nacionales o regionales. Por ejemplo, el uso directo de la música folclórica, y el uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por la misma. El nacionalismo también incluye el uso del folclore como base conceptual, estética e ideológica de obras programáticas u óperas.

Históricamente el nacionalismo musical del siglo XIX ha sido considerado como una reacción contra el «dominio» de la música romántica alemana.

Ataviados con un buen mantón de manila se interpretará un dúo de zarzuela

MÚSICA MODERNA Y POPULAR

La **música popular** comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía académica o por vía oral, respectivamente, a audiencias más minoritarias.¹

Frente a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con naciones o etnias específicas sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la música popular de nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el rock, el dance o la música latina, entre otros.

Se interpretará una canción por parte del cantante masculino y femenina hará el papel de fan.

EL TEATRO MUSICAL

Se puede decir que el musical nació el 12 de septiembre de 1866, el día en el que en Estados Unidos se pone en escena por primera vez una ópera (*The Black Crook*), que surge de la unión entre una compañía de danza y baile europea con una compañía de teatro. Esta colaboración surge del hecho de que la primera se encontraba sin un recinto donde actuar mientras que la segunda estaba montando una producción que resultaba ser mucho más cara de lo esperado. Superadas las dificultades económicas y de organización el 12 de septiembre se estrenaba la pieza en el Niblo's Garden de Nueva York.

Por tanto, el musical tiene su origen en las clases bajas de la sociedad estadounidense y se desarrolla como una forma de teatro dirigido a las masas y para un público muy diverso. Su estructura y estilo permite que el espectador sea capaz de seguir el espectáculo como en un vodevil (teatro de variedades), dando como resultado una representación más simple y fácil de entender que la prosa tradicional.

Se interpretará un dúo de un musical reconocido como por ejemplo *Moulin Rouge*.

JAZZ

El *jazz* es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del *jazz* se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido, y los elementos de armonía de *blues* se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos.

Tres elementos básicos que distinguen el *jazz* de la música clásica europea:

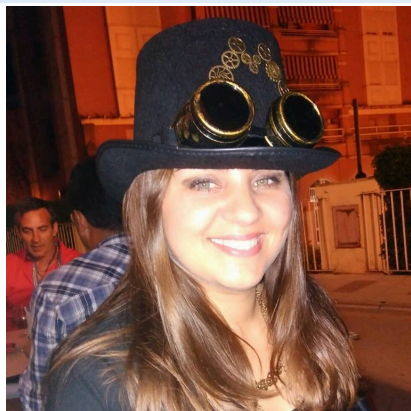
- Una cualidad rítmica especial conocida como *swing*.
- El papel de la improvisación.
- Un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes.

ESPACIOS

Los espacios mínimos adecuado deberían permitir unos 5 x 4 m para la acción escénica y ubicar sentados a un grupo de al menos 150 escolares.

- Auditorios o Gimnasio de los Centros
- Aulas grandes de los Centros
- Otras salas con más capacidad, que pueden ser externas al centro.

FICHA ARTÍSTICA

SONIA GARCÍA QUINTERO

Soprano

Comienza sus estudios de canto con María Victoria Durán a la edad de 14 años, en el conservatorio de Marbella. Posteriormente continúa cursando el grado profesional en Málaga con Francisco Heredia y en 2015 finaliza sus estudios de grado superior en el conservatorio de Málaga.

En 2009 gana el tercer premio de “ Jóvenes intérpretes” de Marbellacrea y primer premio en 2010. Ha formado parte como solista en la compañía Teatro Lírico Andaluz, Teatro

Abulaga y Teatro del Arte.

En 2013 canta como solista en el concierto de año nuevo con la orquesta ciudad de Almería en el auditorio Maestro Padilla, Carmina Burana en el teatro Cervantes de Málaga, además de montajes de zarzuelas y recitales por toda Andalucía.

Durante el curso 2013/14 estudia en Perugia (Italia) donde recibe clases de canto con Michella Sburlati y Chiara Migliari. Forma parte también del colectivo “ Jaén Ópera Joven” desde 2010 donde recibe clases magistrales de Carlos Chausson, Francisco García Rosado, Susana Gómez, etc

En 2014 canta como solista en el estreno mundial de La misa Tango de Alberto Bustos en Perugia, Ancona y Cammerino (Italia) Ha interpretado entre otros, los roles de

- Glinda en “Wicked”
- Serpina en “La serva padrona” de Pergolesi.
- Suor Angelica de Puccini
- Sussana de “ le nozze di Figara”
- Olga en “Katuska” de Sorozábal
- Rosaura en “Los gavilanes” de Jacinto Guerrero
- Primera dama de “ La Flauta Mágica” de Mozart
- Segunda bruja de “Dido and Aeneas” de Purcell
- Serpina en “La serva padrona” de Pergolesi

Tenor

Comienza sus estudios musicales en la especialidad de flauta travesera en el conservatorio de Marbella, sería poco después cuando decidió especializarse en canto, siguiendo las directrices de Mª Victoria Durán.

Estudió canto lírico en el conservatorio de Málaga, y posteriormente perfeccionó técnica con M. Coral Morales. Amplia repertorio con María Dolores Benito (Ópera, Lied y Zarzuela)y Arturo Díez Bosvovich (Género musical)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Zarzuela

- Pertenece al Teatro Lírico andaluz desde 2010
- La verbena de la Paloma (Mozo 1)
- Tardes de zarzuela (TCM)
- Los gavilanes (Marcelo)
- Luisa Fernanda (Saboyano, Vendedor y Padre Lucas)
 - Agua azucarillos y aguardiente (Garibaldi)
 - La corte del Faraón (Shela)
 - Doña Francisquita (Leñador y jefe de la Buya)
 - La del Soto del Parral (Pastor)
 - La tabernera del Puerto (Pescador)

Musicales

- Seussical (Alcalde del mundo de Who)
- José y su túnica multicolor
- Rey León (Mufasa)
- Wicked (Frex)
- Hairspray
- Moulin Rouge (Christian)

FICHA TÉCNICA

Los intérpretes instalarán en el espacio un elemento de attrezzo “La máquina del tiempo” que mide unos 2,5m x 2m, que es desmontable y de poco peso.

La compañía instalará altavoces con amplificador propio. No está previsto actuar en grandes auditorios que requieran amplificación adicional.

Será necesario acceder al lugar 1 hora y media antes de iniciar las sesiones. Al finalizar, también hará falta unos 45 minutos para desmontaje.