

AAAAALLL**CENTRO CULTURAL**CCCCCEEEEN
JEEEEEEELLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGGGGGGUUUUU
IIIIIBBBBEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEEEELLLLL

Quinteto Respira & Teloncillo Teatro
presentan

Respirando Cuentos

Ferdinando el toro y El patito feo

Guía didáctica

María Setuain Belzunegui

es vida

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
Los intérpretes del concierto.....	4
Quinteto Respira.....	4
Teloncillo Teatro	5
EL CONCIERTO	6
Las obras	6
El patito feo.....	6
Ferdinando el toro	9
El quinteto de viento	12
Los instrumentos de viento madera	12
Los instrumentos de viento metal.....	14
ACTIVIDADES	16
Cómo trabajar las fichas de ejercicios	16
Ficha 1. Las obras del concierto: los autores.....	19
Ficha 2. Las obras del concierto: los compositores	21
Ficha 3A. El quinteto de viento	23
Ficha 3B. El quinteto de viento	26
Práctica musical	29
Propuesta pedagógica	30
ANEXOS.....	31
Enlaces complementarios	31
Bibliografía y documentación	31
Ejemplos de partitura	34
María Setuain Belzunegui	36

INTRODUCCIÓN

Continuando con la serie de cuentos musicales que la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León inició hace algunas temporadas, os proponemos en esta ocasión acercaros a la música de la mano de dos cuentos clásicos: *El patito feo* y *Ferdinando el toro*.

La asociación de música y palabra es antigua, desde las canciones populares más sencillas hasta las óperas más ambiciosas. Cuando el significado de la palabra se combina con el de la música, el resultado es mágico. De esta asociación privilegiada se han valido los compositores de las obras que escucharemos en este concierto.

El patito feo y *Ferdinando el toro* comparten la personificación de sus protagonistas, animales, pero también la narración metafórica y la enseñanza que subyace tras el cuento. En los dos casos, los personajes deben enfrentarse a una situación compleja que, por distintos motivos, los coloca en lugares a los que no pertenecen. Pero ambos perseveran y, por muy duro que les resulte, consiguen salir vencedores manteniéndose fieles a sí mismos. Uno y otro son, desde su publicación, textos indispensables para la infancia. Tenemos ahora la oportunidad de escucharlos de una manera muy especial que no hace sino posibilitar su comprensión gracias al lenguaje de la música, que toca directamente el alma.

Es, además, un privilegio poder asistir al estreno de estas obras musicales en nuestro país, interpretadas por primera vez por el Quinteto Respira, acompañado por la actriz y narradora Ana Isabel Gallego Redondo.

LOS INTÉRPRETES DEL CONCIERTO

Quinteto Respira

Los músicos del Quinteto Respira, creado en 2010 por varios solistas de la Orquesta Clásica Europea, son músicos profesionales independientes que colaboran regularmente con *ensembles* como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o la Orquesta Clásica Europea, y con diferentes formaciones de cámara. Los componentes del Quinteto tienen un alto interés, además de formación y experiencia, en trabajar con niños tanto a nivel didáctico como interpretativo.

Katrina Pennman, flauta travesera

Realizó sus estudios en el Royal College of Music de Londres y la Accademia del Teatro alla Scala de Milán. Ha colaborado con La Scala, la Symphonica d'Italia, la Orchestra Nazionale di Santa Cecilia de Roma, la Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) y del Principado de Asturias. Es primera flauta de la Orquesta Clásica Europea (OCE) y miembro del Quinteto de Viento de la OSCyL.

Lola Díez, oboe

Lola es profesora de oboe en el Conservatorio Profesional de Valladolid. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Superior de Madrid, prosiguiendo su formación en Salzburgo, y realizó un máster en el Conservatorio de Ámsterdam. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la OSCyL y la Filarmónica de Ámsterdam. Ha actuado con diferentes grupos de cámara.

Eduardo Alfageme, clarinete

Estudió en el Conservatorio Superior de Salamanca, Conservatoire Paul Dukas de París, Real Conservatorio de Bruselas, obteniendo el “Premio Especial” de la Comisión de Patrimonio, y la Royal Academy of Music de Londres, siendo premiado con el “Santander Award”. Ha colaborado con la London Sinfonietta, OSCyL, y Oster Festival Orchestra. Es primer clarinete en la Orquesta Clásica Europea.

Vicente Moros, fagot

Es Profesor de Fagot en el Conservatorio Profesional de Salamanca. Estudió en el Conservatorio Superior de Valencia. Colabora con orquestas como la Orquesta del Gran Teatro del Liceu, la OSCyL, las Sinfónicas de Córdoba, Navarra, Asturias, Bilbao, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, la Filarmónica de Málaga y la Real Filamónica de Galicia. Es fagotista del Octeto de la OSCyL.

Doris Gálvez, trompa

Estudió en el Conservatorio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, y prosiguió su formación en el Conservatorio Superior de Salamanca. Fue miembro de la Orquesta Juvenil Iberoamericana. Actualmente, colabora con la OSCyL, la Orquesta Filarmónica de Honduras, la Sinfónica Nacional de Honduras y la Sinfónica de El Salvador. Además, es primera trompa de la Orquesta Clásica Europea.

Teloncillo Teatro

Nace profesionalmente en 1975 y desde 1996 se constituye como la Compañía Teloncillo, centrando su actividad exclusivamente en el teatro para niños.

Los espectáculos de la compañía abarcan distintas edades, temáticas y tratamiento, siendo la música y la poesía los elementos más inspiradores. En función de los requisitos del espectáculo, diversos profesionales de renombre acompañan a Teloncillo Teatro y en los últimos años ha disfrutado de la colaboración de directores latinoamericanos de reconocido prestigio, así como de artistas gráficos y plásticos.

Ha participado en Circuitos Escénicos, Redes de Teatro, Ferias y Festivales en España y varios países de Latinoamérica. En el año 2005 lleva a cabo la coproducción ¡QUIJOTE! junto a la compañía Achiperre, por encargo de la Fundación Siglo, lo que supone un importante proyecto pedagógico.

Ana Isabel Gallego Redondo, actriz

Desde 1984 trabaja con la Compañía Teloncillo en su faceta de actriz pero también como ayudante de dirección. Su trayectoria profesional incluye trabajos de dirección en el extranjero. En los últimos años ha participado, actuando, dirigiendo y produciendo, en varios espectáculos dirigidos a bebés. En cuanto a su faceta de productora, cuenta con varios éxitos que incluyen ¡QUIJOTE!, *Kaspar*, *Marco Polo*, *Josefina* y *Los Animales de Don Baltasar*, además de los espectáculos para bebés *Muuu*, *Otto*, *Besos* y *Azul*. Ana Isabel Gallego es responsable de la fundación de las compañías de teatro La Quimera de Plástico (1983) y Teloncillo Teatro (1996).

María Negro, actriz

María Negro, actriz y periodista, es cofundadora de Valquiria Teatro y de “Microteatro por la gorra”. Participa como actriz en ambos proyectos y actualmente gira con los espectáculos *El premio del bien hablar* y *Sweet Home (Agamenón)*, además de colaborar con otras compañías de Castilla y León, incluido Teloncillo Teatro. En la actualidad, coordina la Escuela de Teatro Luisa Ponte, gestiona la programación de “Microteatro por la gorra” y trabaja como redactora en los informativos de RTVCYL.

EL CONCIERTO

LAS OBRAS

A continuación se presentan las obras que se escucharán durante el concierto. En ambos casos, la introducción se realiza, primero, desde el punto de vista literario y, después, desde el aspecto musical. La información proporcionada supone un acercamiento a las piezas y su conocimiento puede ampliarse realizando las actividades propuestas más adelante.

El patito feo

El cuento

El patito feo es un cuento clásico escrito por Hans Christian Andersen en 1843. El texto, metafórico, habla sobre el crecimiento personal y la autoestima: cuenta la historia de un adorable animalito que viene a la vida en un nido de pato y es rechazado por todas las criaturas del corral por su aspecto y comportamiento diferente hasta que, tras el invierno, se convierte en un maravilloso cisne. Se trata de una pieza querida en todo el mundo y reconocida como una de las más bellas historias de superación personal, por lo que rápidamente se convirtió en un texto fundamental para la infancia, traducándose a muchísimos idiomas y siendo objeto de múltiples adaptaciones.

Ilustración 1

En 1842, Andersen pasó una larga temporada en una casa de campo en Bregentved, donde disfrutaba de la naturaleza. Fue durante esta estancia cuando el escritor concibió el cuento, para el que inicialmente pensó en el título *Los jóvenes cisnes*. No queriendo estropear la sorpresa final, se decidió por *El patito feo*.

Algunos críticos y estudiosos afirman que la historia es una pequeña autobiografía de Andersen. La periodista británica Anne Chisholm escribió:

El propio Andersen era alto y feo, con una tremenda nariz y pies enormes. Al crecer, desarrolló una bonita voz y una gran pasión por el teatro que le convirtieron en el centro de las crueles burlas de sus compañeros.

Además, se especula con que Andersen era hijo ilegítimo del príncipe Christian Frederik, posteriormente coronado como Christian VIII de Dinamarca, circunstancia que el escritor descubrió poco antes de escribir *El patito feo*, por lo que el cuento no solamente se referiría a su aspecto físico sino también a su supuesto linaje real. El propio Andersen confesaría que la historia era un reflejo de su vida y, cuando el crítico Georg Brandes le interrogó sobre la posibilidad de escribir una autobiografía, él respondió que ya lo había hecho, refiriéndose a *El patito feo*.

La trascendencia de la historia de Andersen ha sido tal que muchos idiomas, entre ellos el castellano, han adoptado la forma “patito feo” para designar a una persona torpe, fea, desgarbada o desplazada pero también a alguien que, con el tiempo, se descubre como todo lo contrario (“Era el patito feo y mírale ahora”).

Argumento

Llegado el verano, los huevos del nido de la señora Pata comienzan a resquebrajarse. De todos ellos salen preciosos patitos salvo del más grande: también es enorme la criatura que se abre paso a través de la cáscara. Enorme, negra y fea. A pesar de su aspecto, la señora Pata le coge cariño y, haciendo caso omiso de las burlas de los patitos, lo acoge entre su prole.

Sin embargo, estas primeras burlas no son más que el principio de la odisea del desgarbado animalito. Bien por su aspecto, bien por su torpeza, todos lo quieren lejos. El pobrecillo sufre y escapa del corral, lo que le llevará a vivir ciertas desagradables aventuras hasta que, pasado un invierno terrible, llega la primavera. Y será también entonces cuando descubra que no es un patito feo sino un bello cisne y deje atrás el sufrimiento, reuniéndose con los suyos.

Ilustración 2

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen fue un poeta y escritor danés nacido en Odense, en 1805, y fallecido en 1875 en los alrededores de Copenhague.

Fue su padre quien le inició en la lectura y la literatura, pero tras la muerte de éste, en 1816, Hans Christian fue enviado a una escuela para niños pobres, donde recibió una educación básica y fue obligado a trabajar para costear su manutención. A los 14 años, Andersen se mudó a Copenhague en busca de un trabajo como actor y, gracias a

su preciosa voz de soprano, fue contratado en el Teatro Real danés. Cuando sufrió el cambio de voz, un amigo le sugirió que se dedicase a la poesía y Andersen comenzó a interesarse por la escritura. Sin embargo, todavía pudo continuar su formación gracias a Jonas Collin, quien se interesó por el joven artista y sufragó sus gastos. Según el escritor, fueron los años más oscuros y amargos de su vida.

Los primeros cuentos que publicó fueron revisiones de aquellos que escuchaba de niño. Fue en 1835 cuando vio la luz la primera entrega de sus inmortales *Cuentos de hadas*, que se completarían con otras historias y se publicarían en 1937 como un primer volumen (entre las que se encontraban “La princesa y el guisante”, “La sirenita” y “El traje nuevo del Emperador”). Sin embargo, la calidad de estos cuentos todavía no se reconocería y el éxito fue discreto. Andersen continuó publicando novelas, libros de viaje y cuentos que le reportarían cada vez mayor fama.

En la primavera de 1872, Andersen cayó enfermo. Pronto comenzó a mostrar los primeros signos del cáncer que acabaría con su vida en 1875, en casa de su amigo, el banquero Moritz Melchior. Poco antes de su muerte, el escritor consultó con un

compositor sobre la música que sonaría en su funeral: “Muchas de las personas que caminarán tras de mí serán niños, por lo que el ritmo debe batir con pasos pequeños”. En el momento de su muerte, Andersen gozaba de reconocimiento internacional y el Gobierno danés le pagaba una asignación como “tesoro nacional”.

El legado de Andersen es enorme y su estilo ha influido en gran parte de la literatura infantil posterior. El día de su nacimiento, el 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y sus obras continúan publicándose en más de 125 idiomas. Varios de sus cuentos han sido adaptados al cine, la televisión y el teatro, convertidos en ballets, en piezas musicales e incluso en óperas.

El año 2006 se inauguró en Shanghai un enorme parque temático basado en los cuentos de Andersen, pero las estatuas conmemorativas de su vida y obra están presentes en muchísimos países de todo el mundo.

Adaptación musical

El patito feo ha sido adaptado en numerosas ocasiones para el cine, la televisión y el teatro. Fue también objeto de una revisión musical por parte de Sergei Prokofiev (autor, entre otras, de la obra *Pedro y el lobo*), quien se basó en la traducción de Nina Meshcherskaya para componer una pieza para voz y piano, más tarde orquestada por él mismo. El compositor Lev Konov se basó en la música de Prokofiev para escribir una versión operística del cuento, estrenada con gran éxito en 1996.

Pero de entre todas las adaptaciones musicales del cuento de Andersen, la que nos ocupa es la escrita en 2008 por el compositor John Mills.

John Mills

John Mills es un saxofonista, compositor y arreglista estadounidense que actualmente desarrolla su carrera en la Universidad de Austin (Texas). Además de su actividad docente como profesor de saxofón y composición en estilo jazz, Mills lidera la banda de diez miembros Times Ten, para la que también compone. Su primer disco, “Caffeine Dreams”, ha sido aclamado por la crítica.

Mills ha colaborado con grandes artistas del jazz, el pop y el rhythm and blues, como Aretha Franklin, David Byrne, Bonnie Raitt, Lyle Lovett y Jonny Greenwood. Es autor de numerosos arreglos orquestales que han sido interpretados por orquestas sinfónicas de todo el mundo.

Ilustración 3

Además, compone habitualmente para grupos de jazz tanto profesionales como universitarios y varias de sus obras han sido publicadas por Walrus Music. En 2008, su pieza *If Memory Serves* fue galardonada con el primer premio del certamen ArtEZ International Jazz Composition en los Países Bajos, y en 2009 colaboró con Jeff Hellmer en la primera orquestación de la ópera inacabada de Duke Ellington, *Queenie Pie*.

Ferdinando el toro

El cuento

Ferdinando el toro es la obra más conocida del escritor estadounidense Munro Leaf, quien ideó la historia de un toro sensible y pacífico que prefería oler las flores a participar en las corridas. El texto, publicado en 1936, tan solo nueve meses antes del estallido de la Guerra Civil española, fue acogido por los partidarios del dictador Francisco Franco como un alegato pacifista, por lo que fue prohibido en España (si bien se publicó en plena Guerra Civil) y en otros muchos países que pasaban por una situación política delicada o participarían en la inminente II Guerra Mundial. De hecho, Adolf Hitler ordenó que *Ferdinando el toro* fuese uno de los libros censurados y quemados durante su dictadura. Sin embargo, el cuento de Leaf fue el único texto no comunista que se salvó de la censura de Joseph Stalin en la Unión Soviética, y el líder pacifista hindú Mahatma Gandhi declaró que se trataba de su libro favorito.

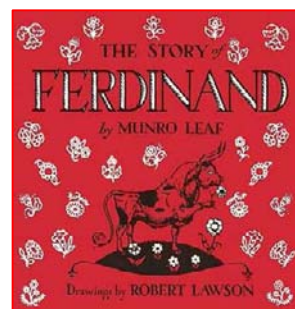

Ilustración 4

En cuanto a su escritura, Leaf ideó la historia durante una tarde de 1935 y la escribió en menos de una hora: quería dar la oportunidad a su amigo, el artista todavía desconocido Robert Lawson, de mostrar su talento. Lawson se basó en la apariencia real de la localidad andaluza de Ronda para ilustrar el cuento. En la publicación original, el Puente Nuevo que cruza el carromato que lleva a Ferdinando hacia Madrid, es el auténtico puente sobre el río Tajo. Cuando, en 1938, la historia fue adaptada por Walt Disney, también se incluyeron dibujos basados en paisajes reales de Ronda, añadiéndose el Puente Romano y el Puente Viejo. Es posible que la decisión de Lawson de inspirarse en la localidad para sus ilustraciones estuviese motivada por el hecho de que en Ronda se encuentra una de las plazas de toros más antiguas de España, todavía en uso, considerada cuna de la tauromaquia moderna.

Ferdinando el toro ha sido traducido a muchísimos idiomas y es considerada una obra fundamental para la infancia. Pero su mensaje pacifista trasciende la edad y, al igual que ocurre con *El principito*, de Antoine de Saint-Exupéry, se ha convertido en un referente también para los adultos.

La historia fue adaptada al cine por los estudios de Walt Disney, trabajo merecedor del Premio de la Academia al Mejor Corto de Animación en 1938. En 2011 la compañía Fox Animation adquirió los derechos para realizar una adaptación de animación por ordenador que finalmente verá la luz en 2017, dirigida por Carlos Saldanha en los estudios Blue Sky.

A diferencia de *El patito feo*, las adaptaciones de la obra de Leaf no han sido tan numerosas. Sin embargo, debido a su mensaje pacifista adoptado por tantas personas, entre ellas grandes personajes del cine, la televisión y la música, ha sido objeto de incontables referencias en todos los ámbitos artísticos. De ellas, quizás la última sea la que realiza el personaje interpretado por Sandra Bullock en la película de John Lee Hancock, *The Blind Side* (2009): el entrenador del jugador de fútbol

americano Michael Oher afirma que éste prefiere observar los globos en el aire que golpear a nadie, a lo que Bullock responde: “Ferdinando el toro”.

En 2012, el director Pablo Berger estrenó su particular versión de *Blancanieves*, una fábula basada en el cuento de los hermanos Grimm. En una escena de la película, la protagonista participa en una corrida de toros. Recordando los consejos de su padre, gran torero, Blancanieves ofrece una faena impecable. Y el toro se muestra noble en tal grado que ella, estoque en alto, espera la embestida que nunca llega. Tras unos instantes de duda, el público agita los pañuelos blancos y el animal es indultado. El nombre del toro es Ferdinando.

Argumento

Ferdinando es un toro sensible y tranquilo que vive junto a sus hermanos en la dehesa. Pero, a diferencia de ellos, prefiere pasear oliendo las flores que luchar contra sus compañeros. Un día, el apoderado de una plaza llega para elegir a los toros más bravos de la ganadería y llevárselos a la plaza de Madrid. Ferdinando está alejado, sentado tranquilamente, cuando una abeja comienza a incordiarle y él se agita, pareciendo el más fiero de entre todos los toros, por lo que es rápidamente escogido para la corrida.

Una vez en Madrid, Ferdinando no tiene más remedio que salir al ruedo pero se niega a ser toreado. Finalmente, es indultado y puede regresar a su hermosa dehesa, donde es feliz oliendo las flores.

Munro Leaf

Wilbur Monroe Leaf, escritor estadounidense, nació en Maryland en 1905. Tras licenciarse en la Universidad de Maryland y cursar un máster de Literatura Inglesa en la Universidad de Harvard, trabajó como profesor de Secundaria. Comprometido con la docencia y la educación de los más jóvenes, Leaf afirmó:

Muy pronto en mi carrera como escritor me di cuenta de que si alguien encuentra ciertas verdades que merecen ser contadas debe explicárselas a los jóvenes en términos que ellos comprendan.

Ilustración 5

La obra más conocida de Leaf es *Ferdinando el toro*, que escribió un domingo por la tarde de 1935 en tan solo una hora. Ilustrada por Robert Lawson y publicada en 1936, fue acogida de manera irregular, ya que en muchos países se consideró una pieza subversiva. Otro de sus grandes éxitos, también en colaboración con Lawson, *Wee Gillis*, fue Libro de Honor Caldecott en 1939.

La serie *Wachbirds*, un pequeño estudio animado del comportamiento humano, es considerado el segundo gran éxito de Leaf. Se trata de una serie de viñetas regularmente publicadas en la revista *Ladies' Home Journal* que fue posteriormente recopilada en varios libros, entre los que se encuentran “La gramática puede ser divertida” y “Las buenas maneras pueden ser divertidas”.

Murno Leaf vivió durante muchos años en Old Greenwich, una comunidad residencial junto a la ciudad de Nueva York. Allí residían también grandes personalidades del mundo del arte y la cultura y algunos de ellos, entre los que se encontraban Leaf y su esposa, fundaron el grupo *The Connecticut Playmakers*. Sus miembros creaban los textos, la música, el vestuario y los decorados de sus propias obras teatrales y musicales, en las que participaban incluso vendiendo las entradas, comprometidos con la sociedad en la que residían.

Murno Leaf falleció en Connecticut en 1976.

Adaptación musical

La primera revisión musical de *Ferdinando el toro* fue realizada por Mark Fish, quien compuso la música incidental para la narración en público del cuento. La partitura original ha sido objeto de numerosas adaptaciones, realizadas por el propio compositor, siempre intentando mantener el espíritu inicial. También el compositor inglés Alan Ridout escribió una versión, esta vez para narrador y violín solista.

Mark Fish

Mark Fish es un violinista y compositor estadounidense que trabaja como profesor y director en el Instituto de secundaria Hillsdale, en California.

Como violinista, ha trabajado con intérpretes, grupos de cámara y orquestas en Estados Unidos, incluyendo American Bach Soloist, Ray Charles y la Orquesta de Cámara de San Francisco.

Ilustración 6

En tanto que compositor, recibe encargos de diversas organizaciones musicales y sus obras se interpretan tanto en Estados Unidos como fuera de ellos. Su obra más conocida es la adaptación musical de *Ferdinando el toro*, de la que ha escrito varias versiones para distintas agrupaciones (orquesta, quinteto de viento y cello con piano, entre otras).

En 2004, Fisher se inspiró en algunos cuadros del artista catalán Joan Miró para escribir *Pictures of Miró*, una obra en once movimientos para flauta y trío de cuerda.

EL QUINTETO DE VIENTO

Ilustración 7

El quinteto de viento está formado por los cuatro instrumentos de viento madera de la orquesta sinfónica (flauta travesera, oboe, clarinete y fagot) más la trompa. A diferencia del cuarteto de cuerda, su equivalente en el mundo de la cuerda frotada y en el que los instrumentos gozan de un color sonoro de cierta homogeneidad, en el quinteto de viento los diferentes instrumentos aportan timbre y color muy variados, lo que dota al resultado final de un carácter especial.

El quinteto clásico tal y como lo conocemos en la actualidad no se

estableció hasta principios del siglo XIX y es heredero de la tradición musical de la corte del emperador austríaco José II. Aficionado a la música, en su entorno floreció una agrupación particular formada por dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes y dos trompas. El desarrollo del cuarteto de cuerda, favorecido por las obras de Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, influyó en las formaciones de viento y los compositores buscaron nuevas posibilidades en las agrupaciones de estos instrumentos, investigando con los timbres y las combinaciones.

Se considera que los 24 Quintetos de Anton Reicha, quien comenzó a escribirlos en 1811, y los 9 de Franz Danzi establecieron el género y, en consecuencia, la formación clásica del quinteto de viento: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y trompa. A finales del siglo XIX, tanto los compositores como el público perdieron interés por esta agrupación, que fue eclipsada por el cuarteto de cuerda. Afortunadamente, los compositores del siglo XX redescubrieron el género, renovando su atención y la escritura tradicional para esta formación, explorando las posibilidades al máximo y favoreciendo el favor del público.

En la actualidad, el quinteto de viento está considerado como una formación clásica al mismo nivel que el cuarteto de cuerda, con una gran variedad de colores y enorme versatilidad.

Los instrumentos de viento madera

Los instrumentos de viento producen el sonido al soplar y poner en movimiento el aire contenido en un cuerpo hueco (un tubo). La diferencia entre los de madera y los de metal es que en los primeros el cuerpo sonoro, es decir, el tubo, está taladrado y presenta unos agujeros que posibilitan la producción de sonidos de distintas alturas al ser tapados y destapados. Los instrumentos de metal no poseen

agujeros sino que funcionan gracias a un mecanismo de válvulas o varas que prolongan o acortan la longitud del tubo.

En su origen, los instrumentos de esta familia estaban fabricados con cuerpos de madera a los que se fueron añadiendo llaves metálicas. En el caso de la flauta travesera, las dimensiones estrechas del cuerpo no aguantaban la presión y el peso del mecanismo por lo que hubo de desecharse la madera y construirse un cuerpo metálico.

La flauta travesera

Es el instrumento más agudo de la familia. En la orquesta, normalmente está acompañada del flautín o *piccolo*, que no es otra cosa que una flauta travesera más pequeña y que suena una octava más aguda. La flauta travesera consta de un tubo cilíndrico que se ensancha ligeramente hacia el final y que se construyó de madera hasta que, con la evolución técnica y la adición de llaves para tapar los agujeros, el peso del mecanismo metálico resultó de tal forma excesivo que el cuerpo del instrumento no podía soportarlo y se resquebrajaba. Desde ese momento, las flautas traveseras se fabrican en materiales metálicos, normalmente una aleación de plata y alpaca para las flautas de estudio, y plata, oro o platino para las flautas profesionales. El sonido se produce cuando el aire choca contra el borde del orificio que hay en la embocadura y hace vibrar la columna de aire contenida en el interior del tubo. Los diferentes sonidos se consiguen tapando o destapando los orificios, que transforman el cuerpo del instrumento más largo -sonido más grave- o más corto -sonido más agudo.

El oboe

Se trata de un instrumento de lengüeta doble, es decir, una caña doblada por la mitad a la que se practica una incisión para permitir el paso del aire y hacerla vibrar. El cuerpo del oboe se fabrica en madera, generalmente de granadilla con aleación de fibra de carbono, lo que lo hace más resistente a los cambios de temperatura y a la humedad, verdaderos enemigos de este instrumento. El mecanismo se realiza en aleación metálica de alpaca, pero puede recubrirse de plata u oro. Al igual que en la flauta travesera, las diferentes alturas del sonido se producen tapando y destapando los orificios perforados en el tubo. El cuerpo del oboe, como el del clarinete y el del fagot, se ensancha hacia el final formando una pequeña campana que actúa de amplificador del sonido.

El clarinete

Es un instrumento de lengüeta simple en el que la caña se coloca sobre una boquilla a la que se sujeta por medio de una abrazadera. El aire hace vibrar la lengüeta y la altura del sonido se consigue de la misma forma que en los otros instrumentos de viento madera: tapando o destapando los orificios taladrados en el tubo. El cuerpo del clarinete se fabrica en madera o ebonita, aunque algunos fabricantes han experimentado con metacrilatos y plásticos, así como con cristal. Como en el caso del oboe, el clarinete termina en forma de campana, con un pabellón que amplifica

el sonido. Junto con la flauta travesera y el violín, es el instrumento más ágil de la orquesta.

El clarinete es un instrumento transpositor. *Grosso modo*, esto significa que los sonidos que produce el clarinete no se corresponden con lo que está escrito en la partitura. Estos cambios se realizan por razones prácticas y por la comodidad del instrumentista. En la construcción de algunos instrumentos de viento se ha comprobado que ciertos tamaños ofrecen un mejor resultado en cuanto a sonido y timbre y resultan de más fácil manejo para el intérprete. En el caso del clarinete, los tamaños más convenientes resultan en afinaciones en *si bemol* y *la*, mientras que la flauta travesera y el oboe están afinados en *do* (al igual que los instrumentos de cuerda frotada). Esto no presenta mayor problema que el de la notación, es decir, la escritura musical. El instrumentista lee y toca en la clave más cómoda para él, pero el instrumento responde a la tonalidad correcta. Por ejemplo, mientras que un clarinetista vea escrito y toque un *do*, el sonido que emitirá será un *si bemol*, siempre un tono más grave.

El fagot

También de lengüeta doble, el fagot es el instrumento más largo y más grave de la familia del viento madera. Consta de un tubo de madera de unos 2,5 metros de longitud doblado sobre sí mismo para favorecer su manejabilidad. Un pequeño y fino tubo metálico, el tudel, en el que se inserta la caña, permite al instrumentista soplar y hacer sonar este instrumento. En cuanto al cambio de altura del sonido, el fagot también posee agujeros taladrados en su cuerpo y un mecanismo metálico que permite al intérprete taparlos o destaparlos para producir sonidos diferentes.

Los instrumentos de viento metal

Al igual que los instrumentos de viento madera, los de viento metal necesitan del movimiento del aire para producir el sonido. En esta familia, todos están fabricados con metal.

Hay tres tipos de mecanismos en la familia del viento metal: los pistones, las palas y las varas. Todos ellos permiten la modificación de la longitud de los tubos de estos instrumentos, cambiando el recorrido del aire y provocando que el sonido sea más agudo cuando el recorrido es más corto o grave cuando es más largo.

Los instrumentos de viento metal hacen un uso muy frecuente de un accesorio denominado sordina. Consiste en una especie de “tapón” que se coloca en la

campana del instrumento y que ahoga ciertos armónicos del sonido, haciéndolo menos brillante.

La trompa es el instrumento de la familia de viento metal que más fácilmente se asocia con los de viento madera y es el único que forma parte del quinteto de viento clásico.

La trompa

Este instrumento de forma característica consta de un tubo metálico enrollado sobre sí mismo y terminado en un gran pabellón o campana que amplifica el sonido. El intérprete se sirve de una de sus manos, que introduce en la campana, para modificar el timbre del sonido, amortiguándolo al colocarla de diferentes maneras. Originariamente, los trompistas no podían ejecutar más que un número determinado de notas y estaban obligados a intercambiar algunos tubos móviles para completar la escala. Gracias a la inclusión de las válvulas durante el siglo XIX, en la actualidad los intérpretes pueden controlar la longitud del tubo para emitir sonidos más graves o más agudos: las válvulas impiden al aire circular por determinados segmentos del tubo haciéndolo más o menos largo. Este mecanismo se controla mediante las palas exteriores que el músico acciona con los dedos de la mano izquierda.

Ilustración 8

ACTIVIDADES

A continuación se proporcionan una serie de fichas preparadas para que los profesores puedan imprimirlas y entregarlas a sus alumnos. Las actividades están dirigidas a alumnos de Educación Primaria y cada docente podrá, en función de diversos elementos, adaptarlas y/o ampliarlas para satisfacer sus necesidades. Muchas de ellas pueden realizarse tanto antes como después de asistir a la representación, por lo que la falta de tiempo previa no debería ser un problema.

También se presenta una Propuesta Pedagógica más abierta en la que se esbozan algunas actividades, principalmente de tipo interdisciplinar. Entre ellas podrán encontrarse pautas para trabajar con los alumnos de más edad, así como sugerencias para los profesores en cuyos centros se trabaja por proyectos.

Todos aquellos que deseen ampliar la información proporcionada en esta Guía Didáctica pueden consultar la Bibliografía, en la que se indican, además de las fuentes de diversa índole consultadas para su confección, algunos otros documentos de gran interés y utilidad.

Como siempre, animamos a todos los profesores a que adopten, adapten y modifiquen las actividades propuestas de la manera en que necesiten, de tal manera que puedan transmitir a sus alumnos la magia de la palabra hecha música.

Cómo trabajar las fichas de ejercicios

Las fichas de ejercicios están concebidas para ser imprimidas y repartidas a los alumnos sin necesidad de modificación. A continuación se proporcionan algunas indicaciones sobre cómo utilizarlas.

En cualquier caso, siempre antes de comenzar a trabajar con los alumnos, recomendamos a los profesores hacer uso de la Guía Didáctica: leer el contenido con atención, solucionar las dudas que puedan surgir y ampliar la información según los intereses personales y profesionales.

Ficha 1. Las obras del concierto: los autores

En esta ficha, la última de las actividades anima a la reflexión personal y el debate razonado. En función de la edad de los alumnos, los profesores pueden proponer un ejercicio de debate preparado, en el que los estudiantes deban trabajar fuera del aula -preferentemente en grupo-, buscando información sobre la postura que defenderán y justificando sus argumentos, previendo la exposición de los otros grupos y preparando sus refutaciones. No obstante, el ejercicio es interesante para realizar con niños de cualquier edad, animándoles a empatizar con los personajes, poniéndose en su lugar, y aprovechando la ocasión para realizar un trabajo de aprendizaje sobre el respeto por las diferencias de los demás.

Alrededor de todos los ejercicios pueden programarse actividades complementarias.

Ficha 2. Las obras del concierto: los compositores

Los compositores de la música que acompaña a los cuentos de Andersen y Mills son contemporáneos y bastante desconocidos en nuestro país. Ante la falta de información incluso en Internet, las actividades de la Ficha 2 giran alrededor del trabajo de compositor y los estilos musicales.

Las actividades de investigación que se proponen pueden, como en todos los casos que aparecen en esta guía, adaptarse a la edad de los alumnos. Los profesores dirigirán estos trabajos hacia el foco que más les interese trabajar en cada caso. Aconsejamos que todos los trabajos se plasmen en un mural o mapa conceptual que los niños puedan exponer en el aula, bien colgándolo en la pared junto al de sus compañeros, bien exponiéndolo ante el resto de la clase (ambas acciones serían recomendables). A lo largo de toda la guía se insistirá en la realización de trabajos en grupo precisamente para reforzar la idea de respeto mutuo que intentan transmitir los cuentos, además de los múltiples beneficios de la labor colaborativa.

En cuanto a la investigación sobre los compositores, cada profesor puede realizar una lista de algunos autores representativos de cada período musical, desde el Barroco -incluso Renacimiento- hasta nuestros días. Se proponen¹, sin ser una obligación el escogerlos: J.S. Bach, G.Ph. Telemann, G.F. Händel, A. Vivaldi, J.Ph. Rameau, J.B. Lully o D. Scarlatti en el Barroco; W.A. Mozart y J. Haydn en el Clasicismo, además de L. Beethoven como puente hacia el Romanticismo; C.M. Weber, F. Schubert, F. Mendelssohn, H. Berlioz, R. Schumann, J. Brahms o I. Albéniz en el Romanticismo; M. Ravel, C. Debussy, A. Schönberg, B. Bartók, I. Stravinski, G. Mahler o M. Falla en los estilos post-románticos. Para la música contemporánea y/o popular, los profesores pueden optar por pedir a los alumnos que investiguen sobre sus grupos o cantantes preferidos.

Con respecto a los estilos musicales, si se realiza el trabajo anterior puede suponer una buena forma de hilar ambos universos: el del estilo y sus representantes. Puede resultar complicado para los alumnos más jóvenes trabajar sobre la música clásica más contemporánea, pero sí recomendamos incluir al menos el Impresionismo francés y los Nacionalismos y echar la vista atrás hasta el Renacimiento (los alumnos de últimos cursos pueden incluso atreverse con la música medieval y el canto gregoriano).

Fichas 3A y 3B. El quinteto de viento

El trabajo sobre el quinteto de viento y los instrumentos que lo forman se presenta en dos fichas diferentes que atienden a distintos grados de madurez y de conocimientos de los alumnos. La primera de ellas, concebida para aquellos de

¹ Los compositores aquí listados no son los únicos del período al que representan. Cada profesor puede añadir o complementar esta lista con aquellos que considere de mayor relevancia para conseguir los objetivos que en cada caso busque alcanzar con la realización de este trabajo. Hemos optado por no incluir aquellos compositores conocidos principalmente por su labor de operistas, pero insistimos en que pueden agregarse. Lo que sí hemos procurado es que, en cada período, aparezca un representante de la música española, aunque en el Barroco hemos optado por nacionalizar a D. Scarlatti.

últimos cursos de Primaria, además de hablar sobre el quinteto en sí trata algunas particularidades de los instrumentos más allá de su mera forma física o la altura de su sonido. También las actividades que se proponen han sido pensadas para alumnos con más autonomía de trabajo.

La segunda propuesta, la Ficha 3B, está dirigida a alumnos más jóvenes y su objetivo principal es que éstos lleguen a reconocer los instrumentos del quinteto por su apariencia física, aunque también se les presentan algunas singularidades de cada uno de ellos.

Recomendamos a los profesores revisar ambas fichas porque, aunque el trabajo del aula se centre en completar una de ellas, es posible que en la otra encuentren ideas para ampliar los conocimientos de sus alumnos. Además, en la Propuesta Pedagógica y en los anexos se proporcionan algunos enlaces y/o documentos que pueden utilizarse para un trabajo más en profundidad sobre las familias instrumentales.

Composición de la música incidental

La última de las actividades propuestas es la composición de la música incidental para acompañar la narración del cuento de Leaf, *Fernandino el toro*².

Se indica a los alumnos que pueden hacer uso de los instrumentos presentes en el aula de música, la percusión corporal, los objetos del aula e incluso pueden fabricar sus propios instrumentos con material reciclado. Además, algunas canciones populares o de sus cantantes y grupos favoritos pueden incluirse si las letras y/o sus significados se adecúan a la historia.

Los profesores ayudarán a los alumnos a determinar las situaciones que serán musicadas y los instrumentos más adecuados para describir cada una de ellas. La idea es que algunos de los alumnos se encarguen también de la interpretación, así que no deberían ser piezas muy complicadas.

También sería interesante plasmar la música en una partitura que ellos puedan realizar. Bastaría con indicar de manera clara, a lo largo del texto, el momento de cada intervención, los instrumentos o canciones que se interpretarán y si la narración se interrumpe o continúa sobre la música. En partituras separadas o *particellas* individuales para cada intérprete, se escribirá la música en forma de pentagramas, líneas de percusión o tabulaturas para la interpretación. En los anexos se incluyen algunas hojas de las obras originales para que sirvan de guía o ejemplo.

Los alumnos del aula se repartirán los papeles de manera que todos ellos tengan alguna responsabilidad durante la interpretación: personajes con trabajo actoral, intérpretes musicales, director de la orquesta y/o del coro (en caso de incluir canciones)... El objetivo final es la representación del cuento, que podría planificarse en una sesión con público, bien sus compañeros del centro o invitados externos.

² La propuesta es sobre esta obra pero puede realizarse sin ningún problema sobre *El patito feo* o una reducción de la misma (el original es demasiado largo), o sobre cualquier otro cuento infantil que el profesor quiera trabajar en el aula.

Ficha 1. Las obras del concierto: los autores

¡Hola! Yo soy Hans Christian Andersen.

Fui un escritor danés. Nací en 1805 y fallecí en 1875. Mi familia era muy humilde así que, tras la muerte de mi padre, ingresé en una escuela para niños pobres. Un amigo se apiadó de mí y se hizo cargo de los gastos de mi formación.

Desde muy joven me interesé por la música y el teatro, e incluso intenté ser cantante y actor. Pero, con gran pena para mí, no triunfé en ninguno de los dos aspectos. Afortunadamente, me dediqué a la escritura y resultó que se me daba muy bien.

Yo fui el autor de un gran número de los cuentos infantiles más famosos, como *El patito feo*, *El traje nuevo del Emperador* y *La sirenita*.

¡Hola! Mi nombre es Munro Leaf.

Fui un escritor estadounidense. Nací en 1905 y fallecí en 1976. Mi nombre completo era Wilbur Monroe Leaf, pero todos me llamaban Munro.

Estudié Literatura Inglesa en la Universidad de Harvard y trabajé como profesor de Secundaria durante muchos años. Era un gran profesor y me preocupaba por hablar con mis alumnos de una manera que ellos comprendiesen. Estaba muy comprometido con la educación.

Escribí *Ferdinando el toro* una tarde de domingo. Tan sólo me costó una hora. Lo hice para dar la oportunidad a mi amigo, el dibujante Robert Lawson, de mostrar su talento ilustrando un cuento infantil. El librito tuvo un éxito inmediato y nunca ha dejado de publicarse.

Actividades

En tu cuaderno, contesta a las siguientes preguntas:

- ¿En qué país nació Hans Christian Andersen? ¿Y Munro Leaf?
- ¿Cuáles son las obras más famosas de estos dos escritores?
- Explica brevemente por qué Munro Leaf escribió *Fernandino el toro*.
- ¿Qué quiere decir que un cuento es metafórico?

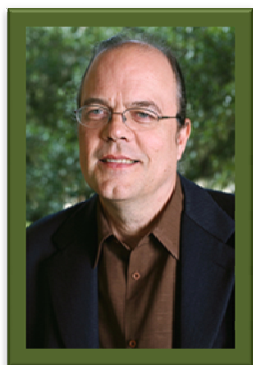
Lee los cuentos de *El patito feo* y *Fernandino el toro* y, después, contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas:

- Los personajes de este cuento han sido “personificados”. ¿Qué quiere decir?
- ¿Cuáles son las características de la personificación de los personajes?
- Describe brevemente cómo imaginas al Patito y a Fernandino. Dibújalos en tu cuaderno.
- Los dos cuentos son parábolas, es decir, esconden una enseñanza para los lectores. ¿Qué crees que quiere enseñarnos *El patito feo*? ¿Y *Fernandino el toro*? Razona tu respuesta.
- Realiza un mural con tus compañeros en el que se narre uno de los dos cuentos: prepara las viñetas con las ilustraciones y el texto que las acompaña, de manera que la historia quede resumida pero pueda comprenderse.

Debate con tus compañeros las enseñanzas de los dos cuentos.

- ¿Cómo crees que se sintió el Patito al verse diferente a sus hermanos y demás animales de la granja? ¿Los demás tenían razón al meterse con él? ¿Por qué? ¿Piensas que nuestras diferencias pueden hacernos especiales?
- ¿Cuál crees que debe ser el carácter de un buen toro de lidia? ¿Qué es lo que hace a Fernandino tan especial? ¿Qué piensas que tiene de bueno disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que proporciona?
- Debate con tus compañeros a favor o en contra de las corridas de toros en España; razona tu posición.

Ficha 2. Las obras del concierto: los compositores

Mi nombre es John Mills.

Soy un saxofonista estadounidense, pero también me dedico a la composición y a la enseñanza. Trabajo en la Universidad de Austin, donde enseñé a mis alumnos a tocar el saxofón en estilo jazz.

Tengo una banda de música formada por diez miembros, por eso se llama Times Ten. Tocamos piezas de diversos autores, pero yo escribo muchas de las obras que interpretamos. Hace poco que publicamos nuestro primer disco, "Caffeine Dreams", y está siendo todo un éxito.

Muchos cantantes y músicos reconocidos me piden a menudo que realice arreglos de piezas musicales y los interpretan por todo el mundo. Una de mis obras, "If Memory Serves", recibió un premio importante en 2008, y en 2009 participé en la composición de la ópera inacabada de Duke Ellington.

Yo soy Mark Fish.

También soy estadounidense, pero el instrumento que toco es el violín. Trabajo como profesor en el Instituto de Educación Secundaria de Hillsdale, en California.

Como intérprete, colaboro frecuentemente con agrupaciones de mi país interpretando música de diversos estilos. Como compositor, recibo numerosos encargos, aunque hasta ahora el más conocido es el arreglo de *Fernandino el toro*, para el que he compuesto la música en diferentes versiones, de manera que puedan interpretarla agrupaciones numerosas pero también pequeñas.

En 2004 compuse una obra inspirado por algunas de las pinturas del artista catalán Joan Miró.

Actividades

En tu cuaderno, contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es un compositor? ¿Qué otros compositores conoces?
- ¿Qué es un intérprete? ¿Qué diferencia un intérprete de un compositor?
- Además de compositores, John Mills y Mark Fish son intérpretes. ¿Qué instrumento toca cada uno de ellos?
- ¿A qué familia de instrumentos pertenece el violín? ¿Y el saxofón?
- ¿Qué crees que es la música jazz? ¿Qué otros estilos musicales conoces?

Pequeños trabajos de investigación:

- El trabajo de compositor

Busca información sobre lo que supone trabajar como compositor musical: ¿Qué hacen los compositores? ¿Cuál es la formación tradicional para convertirse en compositor? ¿Pueden dedicarse a la composición o deben dedicarse a alguna otra actividad para ganarse la vida? ¿Es fácil para un compositor estrenar sus obras?

- Compositores célebres

Por grupos, buscad información sobre el compositor que os indique el profesor. Realizad un mural en el que indiquéis los aspectos más importantes de su vida y de su obra y exponedlo ante vuestros compañeros

- Los estilos musicales

También en grupo, realizad una pequeña investigación sobre el estilo musical que os indique vuestro profesor. ¿En qué época tuvo lugar? ¿Quiénes fueron los representantes y obras más importantes? ¿Cuáles son las características principales de ese estilo? Realizad un mural con toda la información y exponedlo ante vuestros compañeros.

Ficha 3A. El quinteto de viento

El quinteto de viento es una formación instrumental compuesta por cinco instrumentos, todos ellos de viento. Cuatro de ellos pertenecen a la familia del viento madera y el quinto, a la de viento metal. Estos cinco instrumentos son:

- Viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete y fagot
- Viento metal: trompa

Los cinco forman parte también de la orquesta sinfónica.

El quinteto de viento se estableció como formación en el siglo XIX, influenciado por el desarrollo del cuarteto de cuerda frotada durante el siglo anterior. Algunos compositores, como Joseph Haydn, escribieron muchas obras para cuarteto de cuerda y los intérpretes de instrumentos de viento comenzaron a agruparse también. Al principio, las formaciones eran variables, pero pronto se estableció la agrupación tal y como la conocemos hoy en día.

El equivalente del quinteto de viento es el cuarteto de cuerda frotada, formado dos violines, una viola y un violoncello.

Los instrumentos del quinteto

- La flauta travesera

Es el instrumento más agudo de los cinco, aunque existe una versión más pequeña de la flauta travesera y, por tanto, más aguda: el flautín. Aunque pertenece a la familia de viento madera, está fabricada con metal porque el tubo no aguanta el peso y la presión del mecanismo. La flauta produce su sonido cuando el intérprete, al soplar, hace chocar el aire contra el borde del agujero de la embocadura. En los instrumentos de viento madera, los diferentes sonidos se consiguen tapando o destapando los agujeros taladrados en el tubo.

- El oboe

Es un instrumento de doble caña, es decir, se sopla a través de una caña estrecha doblada por la mitad y a la que se hace una incisión para que pueda pasar el aire, lo que hace que el oboe tenga un característico sonido nasa. La caña es un elemento importantísimo y es frecuente observar a los intérpretes arreglando o fabricando cañas, cargados de hilos de colores y cuchillas especiales.

- El clarinete

También es un instrumento de caña pero simple: una caña ancha se coloca en la boquilla, dejando una pequeña hendidura para que pase el aire entre ellas. El clarinete es un instrumento transpositor. Esto quiere decir que el sonido que produce no se corresponde con lo que está escrito en la partitura: cuando el intérprete toca un *la* lo que en realidad suena es un *sol*, siempre un tono por debajo de lo que está escrito.

- El fagot

Al igual que el oboe, el fagot es un instrumento de doble caña. Es el más grande de toda la familia de viento madera y, por tanto, el más grave. Consta de un tubo larguísimo doblado en forma de "u" sobre sí mismo para hacerlo más manejable y permitir que el intérprete alcance las llaves que tapan los agujeros. El contrafagot es un fagot todavía más grande que se utiliza para producir los sonidos más graves y profundos.

- La trompa

Es el único instrumento de viento metal del quinteto de viento clásico. La trompa consta de un tubo metal que se enrolla sobre sí mismo, dándole su característica forma de caracol. El extremo del tubo se abre mucho, formando lo que se conoce como campana. La campana permite que el sonido se amplifique y suene mucho más fuerte, aunque a veces puede taponarse con un accesorio llamado sordina, que influye el timbre del sonido. El sonido de la trompa se produce cuando el intérprete sopla a través de una boquilla que se inserta en el extremo estrecho del tubo. Modifica el sonido gracias a unas palas que permiten o impiden el movimiento del aire a través del tubo. Además de las palas, el trompista utiliza una de sus manos para conseguir otros sonidos.

Actividades

En tu cuaderno, responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuáles son los instrumentos que forman el quinteto de viento?
- b) ¿Cuáles son los cuatro instrumentos de viento madera que forman parte de la orquesta sinfónica? ¿Y los cuatro de viento metal?
- c) La flauta travesera, aunque se construye en metal, pertenece a la familia de viento madera. Hay otro instrumento al que le ocurre lo mismo, ¿cuál es?
- d) ¿Qué instrumentos de viento madera utilizan cañas para producir su sonido?
- e) ¿Cómo se llama el extremo ancho de la trompa donde se amplifica su sonido? ¿Y el accesorio que se utiliza para taponarlo y modificar el timbre del sonido?
- f) ¿Cuáles son los instrumentos que forman el cuarteto de cuerda?
- g) Existe un instrumento de cuerda frotada que forma parte de la orquesta sinfónica pero no del cuarteto de cuerda, ¿cuál es?
- h) Si el quinteto está formado por cinco instrumentos y el cuarteto, por cuatro, ¿por cuántos instrumentos está formado el trío? ¿Y el dúo? ¿Cómo se llamarán los conjuntos formados por seis, siete, ocho instrumentos?

Escucha la obra de Sergei Prokofiev, *Pedro y el lobo*. Es un cuento clásico ruso para el que Prokofiev compuso una música maravillosa. Utilizó los cinco instrumentos del quinteto de viento y a cada uno de ellos le asoció un personaje:

- La flauta travesera es el pajarito
- El oboe es el pato
- El clarinete es el gato
- El fagot es el abuelo
- Las trompas son el lobo

También utilizó el cuarteto de cuerda y el contrabajo, que asoció al personaje principal: Pedro. Y los timbales y el bombo, instrumentos de percusión, representan a los cazadores.

Después de escuchar el cuento, debate con tus compañeros la razón por la que Prokofiev escogió estos instrumentos para representar a cada uno de los personajes.

Ficha 3B. El quinteto de viento

El quinteto de viento es una agrupación de cinco instrumentos de viento. Estos instrumentos son: la flauta travesera, el oboe, el clarinete, el fagot y la trompa. Todos pertenecen a la familia de viento madera menos la trompa, que es un instrumento de viento metal.

La flauta travesera

Es el instrumento más agudo de los cinco. Aunque se construye de metal, pertenece a la familia de viento madera. La flauta travesera se coloca de lado, a la derecha del intérprete, por eso se llama travesera: porque se coloca de través. Quienes tocan la flauta son flautistas.

El oboe

El oboe es un instrumento de doble caña: se sopla a través de una caña doblada por la mitad que tiene un pequeño agujero para dejar que pase el aire. Para tocar el oboe hace falta mucha fuerza y presión de los labios. Los intérpretes de oboe son oboístas.

El clarinete

También es un instrumento de caña pero simple. Una sola caña se coloca sobre la embocadura y se sopla a través del agujero que queda entre ellas. Los músicos que tocan el clarinete son clarinetistas.

El fagot

También el fagot es un instrumento de doble caña, como el oboe. Pero el fagot es mucho más grande para poder realizar los sonidos más graves: es el instrumento más grave de la familia de viento madera. Es tan largo que tiene que doblarse por la mitad porque, si no, el intérprete no alcanzaría las teclas. Quienes tocan el fagot son fagotistas.

La trompa

Es un instrumento de viento metal. Se sopla a través de una boquilla que se introduce en el tubo. El tubo también es muy largo pero, en lugar de doblarse como el del fagot, se enrolla sobre sí mismo. La trompa tiene forma de caracol. Los intérpretes de trompa son trompistas.

Actividades

En tu cuaderno, responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuáles son los instrumentos que forman el quinteto de viento?
- b) De los instrumentos que forman el quinteto de viento, ¿cuáles son de viento madera? ¿Y cuál es de viento metal?
- c) ¿Qué instrumentos de viento madera son de doble caña? ¿Y de caña simple?
- d) ¿Cuál es el instrumento más agudo de la familia de viento madera? ¿Y el más grave?
- e) ¿Por qué la trompa tiene forma de caracol?
- f) ¿Qué otros instrumentos de viento conoces? ¿Cuáles son de viento madera y cuáles de viento metal?
- g) ¿Qué otras familias de instrumentos conoces?
- h) Escribe los instrumentos que conozcas de la familia de cuerda.
- i) ¿Cuáles son de cuerda frotada? ¿Y de cuerda punteada? ¿Y de cuerda percutida?
- j) Escribe instrumentos de percusión que conozcas.

Une con líneas los instrumentos con su nombre correcto:

Clarinete
Fagot
Flauta travesera
Trompa
Oboe

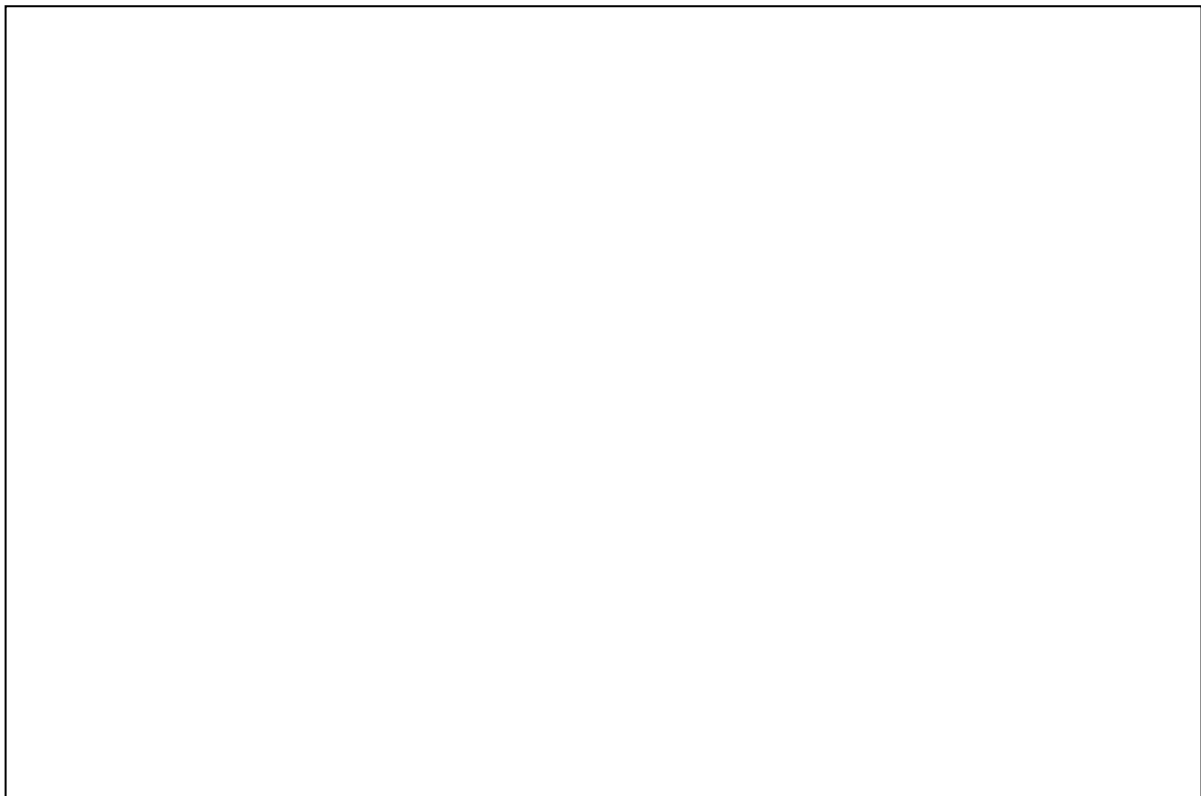

Verdadero o falso. Tacha la respuesta que no sea correcta:

1	Los instrumentos del quinteto de viento son todos de viento madera	V	F
2	El quinteto es una formación musical de cinco instrumentos	V	F
3	La trompa tiene forma de caracol	V	F
4	El oboe es el instrumento más agudo del quinteto	V	F
5	La de viento soplado es otra de las familias de instrumentos	V	F
6	La flauta travesera es un instrumento de viento metal	V	F
7	El fagot es el instrumento más grave de viento madera	V	F
8	Los clarinetistas tocan la trompa	V	F
9	El oboe y el fagot son instrumentos de doble caña	V	F
10	Las familias de instrumentos son cuerda, viento y percusión	V	F
11	Percutir quiere decir que los instrumentos se golpean para tocarlos	V	F
12	El clarinete es un instrumento de caña simple	V	F

En tu cuaderno, escribe correctamente las frases anteriores que no lo eran.

Dibuja el quinteto de viento:

Práctica musical

La música que John Mills y Mark Fish escribieron para los cuentos que escucharéis durante el concierto es música incidental: describe los sucesos narrados en el texto.

Trabajo en grupo

Con el material instrumental que tengáis a mano, imaginad un acompañamiento musical para la historia de Ferdinando. Determinad la labor de cada uno de los alumnos (narrador, personajes, músicos) y escribid la partitura. Por último, representad el cuento musical en el aula.

Algunas ideas para comenzar:

- Instrumentos de pequeña percusión

Escoged los instrumentos adecuados para cada situación que se narra en la historia: no todos son adecuados para describir todas las acciones. Podéis clasificarlos según sus características:

- Sonido determinado o indeterminado: estos instrumentos, ¿permiten interpretar una escala o melodías sencillas?
- Altura del sonido: instrumentos graves, medios o agudos.
- Timbre del sonido: ¿cómo se produce el sonido? ¿de qué material están fabricados los instrumentos?
- Intensidad del sonido: ¿producen sonidos fuertes o suaves?
- Percusión corporal y uso de otros materiales

Recordad que también podéis hacer uso de la percusión corporal (palmas, pies, pitos, sonidos producidos con la boca y otros), utilizar objetos presentes en el aula e incluso fabricar vuestros propios instrumentos con material reciclado (botellas de plástico, papel de distintos tipos, globos, palos, piedras...)

- Instrumentos musicales

Utilizad los instrumentos melódicos que haya en el aula de música de vuestro centro escolar. ¿Alguno de vuestros compañeros toca un instrumento musical? Quizás podáis incluirlo: ¿qué situación o personaje podrían representar?

- Canciones populares

¿Hay alguna canción que conozcáis y que por su letra o significado pueda integrarse en la partitura?

PROPUESTA PEDAGÓGICA

A continuación se proporcionan algunas pistas para trabajar en el aula con los alumnos. Pueden sustituir, complementar y ampliar las fichas de actividades anteriormente presentadas.

Cada profesor podrá escoger y adaptar cada una de estas propuestas en función de sus objetivos y las características del grupo.

- Conocimiento de los textos y sus personajes

Recomendamos trabajar los textos en el aula. Lo ideal sería colaborar con el profesor de lengua de manera interdisciplinar para poder aprovechar al máximo las características y enseñanzas de los cuentos. La profundidad del trabajo puede ir de la mera lectura al análisis del contenido a diversos niveles. Los niños pueden, también, escribir sus propios cuentos protagonizados por animales, razonando la elección de los personajes e intentando aportar una enseñanza sobre algo que les preocupa. Es una buena ocasión para aprender algo más sobre las historias metafóricas y las parábolas.

Otro trabajo interesante es el análisis de los personajes: protagonistas y antagonistas, personificación, personajes secundarios... Y comparar entre las dos historias si todos aparecen en ambas.

En Internet hay una gran cantidad de vídeos animados basados en los dos cuentos. Seguramente a los alumnos les gustará visionar algunos de ellos (en los anexos se proporcionan algunos enlaces).

- Escritores y compositores

En cuanto a los autores, los alumnos de los cursos más avanzados pueden realizar un pequeño trabajo de investigación sobre Andersen y Leaf: reseña biográfica, obras importantes, relevancia histórica, etc. Los resultados se presentarán en el aula en forma de mural, presentación power point u otra manera acompañada de soporte visual.

Estas pequeñas pesquisas pueden complementarse con el trabajo de investigación propuesto sobre los compositores y los estilos musicales.

- Profundización en las obras musicales

Existen algunas grabaciones, tanto en audio como en vídeo, de ambas obras aunque solamente en inglés o francés (recordamos que esta será la primera vez que se representan en España, en castellano). Los profesores pueden decidir si escucharlas en otro idioma puede ser de utilidad para los alumnos (algunos enlaces se proporcionan en los anexos).

Además, el Quinteto Respira ha colgado algunos vídeos en Youtube que pueden servir para conocer algunos elementos de las obras, como los instrumentos musicales, los personajes y los temas musicales (enlaces en los anexos).

ANEXOS

Enlaces complementarios

Vídeos de Youtube

- Quinteto Respira

Guía didáctica *Fernandino el toro*:

(1) <http://youtu.be/CGAq76Zf4MY>

(2) <http://youtu.be/67KteSpEgUo>

Presentación de la obra *Fernandino el toro*:

<http://youtu.be/EJ1UUcbTZqI>

- Cuentos de animación

Fernandino el toro:

Con acento latinoamericano (Disney): <http://youtu.be/8GWPoIUUP2I>

Sin acento (Disney): <http://youtu.be/XjN2Ly2VhH4>

El patito feo:

Película muda (Disney): <http://youtu.be/jYI5Pflotso>

Adaptación de la historia (largometraje): <http://youtu.be/CargMqVkwdc>

- *Pedro y el lobo*

Obras de animación:

Sin narración (Suzie Templeton): <http://youtu.be/-kYeeXav6bA>

Con acento latinoamericano (Disney): http://youtu.be/FCLL_KDAT8c

Bibliografía y documentación

Páginas web

- Hans Christian Andersen

Página oficial: http://www.andersen.sdu.dk/index_e.html

- Mark Fish

Página oficial: <http://www.markfish.com/>

- Munro Leaf

PaperBack Swap: <http://www.paperbackswap.com/Munro-Leaf/author/>

- John Mills

Universidad de Austin: <http://jazz.music.utexas.edu/about-us/faculty-and-staff/#mills>

- Wikipedia (en inglés)

Hans Christian Andersen

Mark Fish

Munro Leaf

John Mills

The Story of Ferdinand

The Ugly Duckling

- Wikipedia (en castellano)

Hans Christian Andersen

Ferdinando el toro

El patito feo

Quinteto de viento

- Oxford music online (exige suscripción)

String Quartet

Wind Quintet

Obras impresas

- REMNANT, Mary. *Historia de los instrumentos musicales*, Robinbook Ediciones, colección Ma Non Troppo, Madrid, 2002

Documentación online

- SETUAIN BELZUNEGUI, María. *Barroco, una mirada para la historia. Guía didáctica*
- SETUAIN BELZUNEGUI, María. *Katius, la niña del arroyo. Guía didáctica*

Ampliación de conocimientos y actividades

- Sobre el cuento musical:

SETUAIN BELZUNEGUI, María. *Tubby y Babar, una aventura musical. Guía didáctica*

Accesible online en el enlace:

http://ceipdiegodecolmenares.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Tubby_y_Babar_u_aventura_musical.pdf

- Sobre las familias instrumentales de la orquesta sinfónica:

SETUAIN BELZUNEGUI, María. *La historia de Babar. Guía didáctica*

Accesible online en el enlace:

http://www.cfnavarra.es/conciertos Escolares/guias_pdf/2011-12/El%20elefante%20Babar.pdf

- Sobre los instrumentos de viento:

SETUAIN BELZUNEGUI, María. *Katius, la niña del arroyo. Guía didáctica*

SETUAIN BELZUNEGUI, María. *Barroco, una mirada para la historia. Guía didáctica*

Accesible online en el enlace:

<http://www.euskadikoorkestra.es/upload/centrosEducativos/pdf/es/Barroco%20una%20mirada%20para%20la%20historia%20MATERIAL%20PROFESORES.pdf>

Imágenes

- Imágenes del Quinteto Respira y Ana Isabel Gallego Redondo realizadas por el fotógrafo Nacho Carretero y cedidas gentilmente por los artistas.
- Ilustraciones de instrumentos: *Barroco, una mirada para la historia. Guía didáctica*
- Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: <http://sinalefa2.files.wordpress.com/2009/04/uglyduckling.jpg>

Ilustración 2: http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen

Ilustración 3: <http://jazz.music.utexas.edu/about-us/faculty-and-staff/#mills>

Ilustración 4: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Story_of_Ferdinand

Ilustración 5: <http://www.paperbackswap.com/Munro-Leaf/author/>

Ilustración 6: <http://www.markfish.com/>

Ilustración 7: <http://www.broadwayworld.com/>

Ilustración 8: Cedida gentilmente por los artistas

Ejemplos de partitura

Ferdinando el toro

5

CL.: AND BUTT THEIR HEADS TOGETHER. FL.: BUT NOT FERDINAND.

73

f *ff*

D *Lazioso* encore

74-75 FL.: HE LIKED TO SIT JUST QUIETLY AND SMELL THE FLOWERS.

p *ff*

79

p *ff*

FL.: HE HAD A FAVORITE SPOT OUT IN THE PASTURE UNDER A CORK TREE. FL.: IT WAS HIS FAVORITE TREE. FL.: AND HE WOULD SIT IN ITS SHADE ALL DAY AND SMELL THE FLOWERS.

84

p

El patito feo

The Ugly Duckling

for the Wild Basin Winds

Music and Text by
John Mills
© 2008

Brightly mm=160

This is the story
of a strange young bird
who searches to find
his place in the world ...

Flute

Flute

Oboe

Clarinet in B $\flat$

Bassoon

Horn in F

Optional: play 1st x, then narration

Fl.

Fl.

3+ Cl.

Bsn.

Hn.

mf

f

mf

mf (Play)

mf

AALLLL**CENTRO CULTURAL**CCCCCEEENNNN EEEELLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGGGGGGUUUUUUU IBBBBEEEEE**SSSSDELIBES**DDDDDEEEELLLLLLLI

María Setuain Belzunegui

Licenciada por el Conservatorio Superior de Navarra en la especialidad de Flauta Travesera, continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona, en París, donde realizó un máster de Música y Musicología en la doble especialidad de Mediación Musical y Sociología de la Música.

Es autora de varias guías didácticas para diversos organismos (Orchestre National d'Île de France, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Gobierno de Navarra, Ópera de Cámara de Navarra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León...) y ha realizado numerosas intervenciones en el ámbito de la sensibilización musical tanto para niños como para adultos.

Pertenece al grupo Musyca de Investigación sociológica desde 2009, en el que investiga sobre la situación de las mujeres intérpretes en las orquestas sinfónicas españolas (Género Sinfónico) y realiza ponencias e imparte charlas al respecto con cierta frecuencia. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas.

Desde hace varios años se dedica a la docencia como profesora tanto de Lenguaje Musical como de Flauta Travesera.

WWW.AUDITORIOMIGUELDELIBES.COM

WWW.FACEBOOK.COM/AUDITORIOMIGUELDELIBES

WWW.TWITTER.COM/AMDVALLADOLID

CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

Todos los datos de salas, programas, fechas e intérpretes que aparecen, son susceptibles de modificaciones.

EDITA

© Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León
© De los textos: sus autores

LLLL**CENTRO CULTURAL**CCCC
ELLLLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGG
3BEEEEE**SSSSDELIBES**DDDDDEE

es vida

WWW.AUDITORIOMIGUELDELIBES.COM

Av. Monasterio Ntra. Sra. de Prado, 2
47015 Valladolid
T 983 385 604