

¿Sabemos lo que escuchamos?

¿Qué pasaría si entre la colección discográfica de un niño se incluyera el 'Cascanueces' de Tchaikovski?

Los niños tienen la necesidad de explorar nuevos sonidos y nuevas vivencias, además de las que les proporcionan los distintos medios de comunicación. Por desgracia, la música clásica no forma parte de este tipo de estímulos, dado que no se encuentra entre los principales puntos de venta. El *Cascanueces* es una forma más de introducirles positivamente en la denominada "música culta".

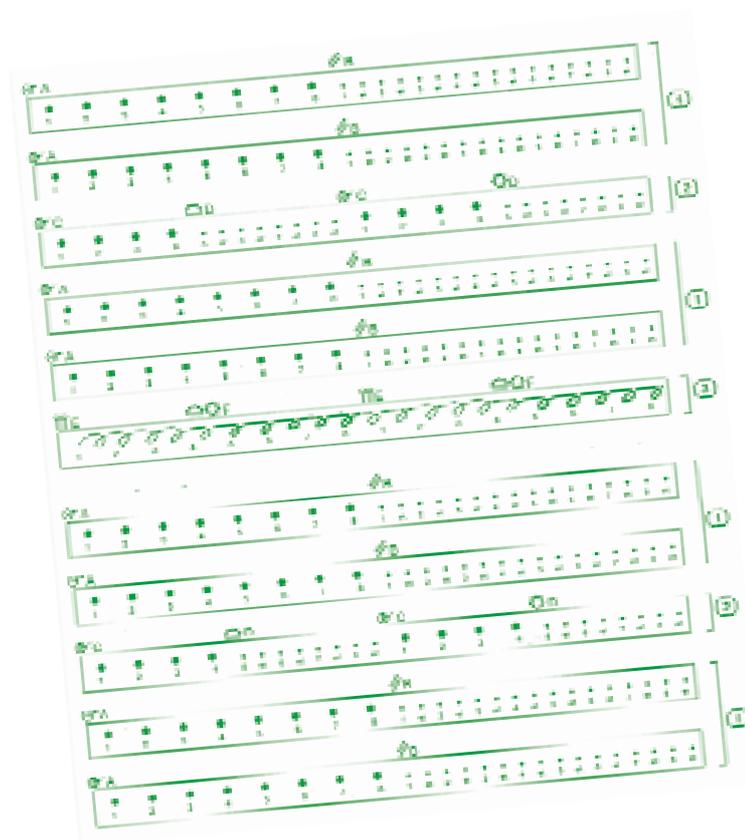
INTRODUCCIÓN

Educar el oído de un niño en la etapa de Primaria es uno de los grandes objetivos de la Educación Musical. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos de que disponemos, nuestros alumnos tienen la posibilidad de acceder a todo tipo de información musical procedente de distintos medios.

Nuestra labor, como educadores musicales, es la de estimularlos hacia una audición activa que les permita desarrollar una capacidad crítica a través de los distintos estilos musicales.

“Enseñarles a escuchar”, potenciando el enriquecimiento de una audición interior y una memoria musical, es el objetivo primordial de esta actividad.

Los niños aprenderán a disfrutar de otro tipo de música, valorando

el trabajo en grupo y el respeto a los demás como única vía para obtener un buen resultado final.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

El por qué de la propuesta

El ambiente sonoro es actualmente de tal densidad que el problema de la atención auditiva se ha convertido en una enorme preocupación para el pedagogo. En la vida cotidiana, el niño “escucha” música en casa y en numerosos lugares públicos. De ahí que sintamos una doble preocupación:

- Enseñarles a “escuchar”, por una parte.
- Brindarles un repertorio de audición diferente al que les imponen los medios¹.

En qué consiste la propuesta

Dividimos la forma de trabajo que se propone en tres grandes partes, que denominamos “fichas técnicas” (preferimos presentarlas con el formato que trabajamos en clase, para facilitar su comprensión o utilización práctica):

- A.- ¿Quién era Tchaikovski?
- B.- ¿Qué vamos a conocer de él?
- C.- ¿Cómo vamos a trabajar?

A.- ¿Quién era Tchaikovski?

Este tipo de datos ayudan a conocer mejor la obra del compositor y constituyen también una manera de activar musicalmente al alumno: fotografía del compositor, partituras codificadas (en nuestro caso), país de nacimiento, ciudades en las que estudió... “El objetivo de la información es el de apoyar y enriquecer la audición, permitiendo una mejor apreciación de la obra”².

B.- ¿Qué vamos a conocer de él?

Los alumnos deben contar con la información necesaria sobre la suite *Cascanueces*, para considerarla como una de las obras más importantes del autor. Les haremos conocer el resumen de la historia *Cascanueces y el Rey de*

los Ratones para despertarles la curiosidad que necesitamos a la hora de trabajar con este tipo de material.

C.- ¿Cómo vamos a trabajar?

La actividad englobará tres formas diferentes de abordar una misma audición:

- Canción. Desde la voz, como medio más inmediato y familiar para el alumno.
- Instrumentación. Proponemos los instrumentos de percusión principalmente por dos razones:
 - a) Debido al alto grado de motivación que suponen para ellos.
 - b) Por la importancia de la coordinación, tanto motriz como mental.
- Danza. El cuerpo como instrumento de movimiento a través de la música.

¿Qué medios necesitamos ?

Utilizaremos medios básicos, para adecuarnos al contexto:

- Reproductor de discos compactos.
- CD del *Cascanueces*.
- Instrumentos de percusión (en función del número de niños al que vaya dirigida la audición):
 - Panderos.
 - Panderetas.
 - Claves.
 - Maracas.
 - Cascabeles.

¿Qué espacio sería el más idóneo?

Debemos disponer de un espacio amplio que podamos dividir en dos partes:

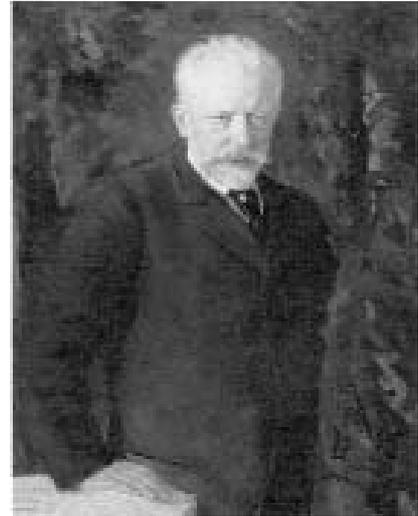
- 1.- Una dedicada a la instrumentación y la canción, que cuente con los pupitres necesarios para la ejecución.
- 2.- Otra destinada a la danza, ya que los movimientos que se realizan necesitan una adecuada amplitud para el mejor desarrollo de los mismos.

DESARROLLO

Podemos dividir la actividad en tres partes:

1.- ¿Quién era Tchaikovski?

Tchaikovski

Compositor ruso, es uno de los músicos más destacados del siglo XIX. Nació en la zona de los Urales y estudió en el conservatorio en San Petersburgo. Fue nombrado profesor de Armonía en el conservatorio de Moscú. Madame von Mekk, una viuda adinerada, le adjudicó una paga anual que le permitiría dedicar todo su tiempo a la composición. De entre sus muchas obras, destacan los ballets *El Lago de los Cisnes* y *La Bella Durmiente*.

2.- ¿Qué vamos a conocer de él?

El *Cascanueces*. Su argumento está inspirado en un cuento del poeta alemán Hoffman titulado *Cascanueces y el Rey de los Ratones*, al que Tchaikovski ha puesto música.

La suite *Cascanueces* está compuesta por las siguientes partes:

- a) *Obertura miniatura*.
- b) Danzas características:
 - *Marcha*.
 - *Danza del hada de Azúcar*.
 - *Danza rusa ‘Trépak’*.
 - *Danza árabe*.
 - *Danza china*.
 - *Danza de los mirlitones*.
- c) *Vals de las Flores*.

Cuenta la historia de una niña a quien regalan por Navidad un bonito muñeco que representa a *Cascanueces*. Éste, después de

luchar contra el Rey de los Ratonés, se transforma en un príncipe con quien la niña viaja hasta el país de las golosinas.

3.- ¿Cómo vamos a trabajar?

Trabajaremos la actividad desde tres ámbitos distintos pero muy relacionados entre sí, para obtener una buena interiorización de la obra.

Suite del *Cascanueces*: "Marcha". Duración 2 minutos 23 segundos.

a) Canción

También resulta una actividad interesante acompañar con la voz. Siempre es preferible no cantar la melodía con el nombre de las notas, ya que resulta más abstracto para los alumnos, de modo que lo haremos sobre sílabas que puedan desarrollar una formación vocal y que ayuden posteriormente a la adquisición de la letra que se les presente.

Organización

■ En primer lugar, palmearemos el pulso de la melodía en una primera audición; así tendremos un fácil contacto con la obra y no les supondrá un gran esfuerzo.

■ En segundo lugar, trabajaremos el esquema rítmico que les habremos entregado previamente con unas sílabas familiares para ellos:

- La negra: ta.
- La blanca: ta-a.
- Las corcheas: ti-ti.
- Las corcheas con puntillo y semicorcheas: ti-i-ri.
- Las semicorcheas: ti-ri-ti-ri.

No es necesario explicar el valor de las figuras, ya que con este aspecto verbal es suficiente para una buena adquisición de la obra.

■ En tercer lugar, pasaremos a la palabra, permitiendo, ahora, una asimilación más fácil del ritmo y haciendo que sea percibido de una manera más concreta. Dividiremos la clase en dos grandes grupos formados por los niños y niñas, y se trabajará del siguiente modo:

■ Grupo 1: niños y niñas que ejecutarán la primera parte de la frase A.

■ Grupo 2: niños y niñas que ejecutarán la segunda parte de la frase A.

■ Voces graves: niños que ejecutarán la primera parte de la frase B.

■ Voces agudas: niñas que ejecutarán la segunda parte de la frase B y la primera parte de la frase C.

■ Todo el grupo completo: segunda parte de la frase C.

El esquema a realizar será el siguiente:

AA BB AA CC AA BB AA

■ Por último, añadiremos la melodía para finalmente acompañarla con la audición las veces que sea necesario.

b) Instrumentación

En esta segunda actividad tendremos en cuenta las aportaciones encontradas en ODI Act'1, de Claude L'Épingle:

■ Una audición minuciosa y detallada que atienda a los diferentes temas y frases musicales. Esto ya no nos será muy complicado, gracias al análisis realizado en la primera actividad.

■ Una utilización "musical" de los pequeños instrumentos de percusión escolares.

■ Un gran trabajo de orquesta: la clase se dividirá en grupos y cada uno de ellos estudiará "sus" frases musicales.

Instrumentos utilizados

- Panderos.
- Claves.
- Cascabeles.
- Panderetas.
- Maracas.

Organización

■ Dividir a los niños por grupos, en función del número de instrumentos que se vaya a utilizar.

■ Colocar a los grupos cuidando que se guarde el orden de entrada de los instrumentos:

- Primer grupo: panderos.
- Segundo grupo: claves.
- Tercer grupo: cascabeles.
- Cuarto grupo: panderetas.
- Quinto grupo: maracas.

■ Hay que tener en cuenta las diferencias de volumen sonoro.

De este modo, trabajaremos la partitura con el siguiente plan de estudio:

- 1.- Audición completa de la obra.
- 2.- Se les proporcionará a los alumnos una partitura codificada como la que se añade a la propuesta.
- 3.- Se representará:
 - Frase A: ocho golpes con panderos.
 - Frase B: 16 golpes con claves.
 - Frase C: cuatro golpes con

panderos.

■ Frase D: ocho golpes con cascabeles.

■ Frase D: ocho golpes con panderetas.

■ Frase E: percusión con maracas durante cuatro tiempos.

■ Frase F: percusión con cascabeles y panderetas durante los cuatro tiempos siguientes a la frase E, teniendo en cuenta el pequeño matiz de hacerlo a un volumen aún más fuerte.

c) **Danza**

“El conocimiento del cuerpo y la percepción del espacio serán uno de los objetivos a desarrollar en la práctica de la danza. Además de proporcionar placer físico, la danza tiene efectos psicológicos, ya que a través de ella los sentimientos y las ideas se pueden expresar y comunicar. El compartir el ritmo y los movimientos puede conseguir que un grupo se sienta unido”³. Es aquí precisamente de donde partimos para realizar nuestra tercera actividad.

El grupo ideal para la ejecución de la danza sería de entre ocho y diez niños y niñas; como es prácticamente imposible disponer de este número de alumnos, podrán formarse subgrupos. Es importante que éstos constituyan un número par.

Seguiremos el esquema de la partitura y la instrumentación.

Nos colocamos en círculo:

Partes A y B

■ Ocho pasos hacia delante.

■ Los niños “pares” andan al ritmo de la música, intercalando a los compañeros “impares” hasta obtener la posición inicial.

■ Ocho pasos hacia delante.

■ Los niños “impares” realizan el mismo esquema que anteriormente han llevado a cabo sus compañeros.

Partes C y D

■ Cuatro pasos hacia fuera.

■ Ocho pasos hacia dentro.

■ Cuatro pasos hacia fuera.

■ Ocho pasos hacia dentro.

Partes E y D

■ Los niños “pares” se agarran en el centro y los “impares” toman la mano del niño “par” que tengan delante. Así, se organizan formando una estrella. Darán ocho pasos hacia delante y ocho pasos hacia atrás.

En la última parte de A y de B, los niños irán saliendo del círculo uno a uno, hasta formar una fila que acabará con un saludo para dar por finalizada la marcha.

Como resumen a estas tres actividades, podemos concluir diciendo que conseguimos del niño una mayor responsabilidad, no sólo respecto a la importancia de cada alumno dentro del grupo, también porque hace necesaria una audición atenta durante el trabajo de los demás para obtener la meta propuesta.

EVALUACIÓN

“¿Sabemos lo que escuchamos?” es una forma diferente de abordar los conceptos musicales a las que estamos acostumbra-

dos, de una manera más participativa y lúdica para nuestros alumnos. La puesta en práctica ha sido realizada en los diferentes centros educativos en los que trabajamos, consiguiendo en la mayoría de los casos una respuesta adecuada a los objetivos que nos propusimos cuando diseñamos nuestra propuesta:

■ El niño reproduce los esquemas rítmicos de la canción sin dificultad, a pesar de no estar acostumbrado a trabajar de esta forma algunas de las figuras musicales que se presentan.

■ La primera toma de contacto con la partitura de la instrumentación supuso para el niño un problema más que una solución a improvisar, ya que no había trabajado nunca con este tipo de signos; pero cuando consiguió descifrarla, repetimos la audición las veces necesarias para que cada niño pudiera tocar un instrumento diferente.

■ Por último, la danza, como los dos ejercicios anteriores, plantea el inconveniente y el atractivo de ser algo desconocido para ellos.

Pero en el momento en que siguieron las indicaciones, observaron a los compañeros, escucharon las frases que componen la obra y se dejaron guiar por su intuición, conseguimos la representación que deseábamos a través de una coreografía de la que ellos mismos se sintieron muy orgullosos.

CONCLUSIÓN

Esta propuesta didáctica está enfocada al tercer ciclo de Primaria, aunque esto no impide que sea adaptada a ciclos inferiores para que los más pequeños también disfruten de este tipo de sesiones.

Un problema que podría presentarse sería el número de alumnos que haya en la clase o los diferentes niveles que puedan encontrarse dentro del aula. Por ello, pensamos que las actividades no implican una determinada edad ni un determinado grupo, sino que están propuestas para que sean adaptadas a las diferentes necesidades que se presenten al maestro, facilitando con ello la ardua tarea con la que a veces nos encontramos a la hora de elaborar nuestras programaciones.

Todos los que nos dedicamos a la Educación Musical sabemos que el tiempo del que disponemos para trabajar con un grupo de niños tampoco es un factor del que podamos aprovecharnos, dado que una sesión a la semana no es suficiente para conseguir unos resultados adecuados a la continuidad de cualquier ejercicio que propongamos. Por tanto, no es fácil calcular el número de sesiones que necesitamos para alcanzar los objetivos que nos hayamos marcado en cada caso, pues tendríamos que conocer al grupo-clase al que van dirigidas.

A pesar de los inconvenientes mencionados, las actividades propuestas despiertan en los

alumnos la atención, la curiosidad, la impaciencia, y las ganas de improvisar y crear por ellos mismos repuestas a los estímulos que les hemos provocado a través del sonido y del movimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- C. L'Épingle. *Audición activa con percusiones*. Ediciones J.M. Fuzeau. 1989.
 J Wuytack y G. Boal Palheiros. *Audición musical activa*. Associação Wuytack de Pedagogía Musical. 1995.
 A. Ocaña Fernández. *Recursos didáctico-musicales para trabajar en Primaria*. Grupo Editorial Universitario.

NOTAS

- ¹ y ² J. Wuytack y G. Boal Palheiros. *Audición musical activa*. Associação Wuytack de Pedagogía Musical. 1995.
³ A. Ocaña Fernández. *Propuestas didácticas para trabajar en Primaria*.

Raquel Fuentes Pérez
 Jorge Silveira Congregado
 Ana Belén Galán López