

El Real Junior 2017- 2018

Un puente a la imaginación

 TEATRO REAL
200 AÑOS

Mi madre la oca

Para orquesta, voces blancas, narrador y proyecciones



GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Ficha del espectáculo	4
Mi madre la oca	
Generalidades	5
Espectáculo	5

CONTENIDOS

El compositor y la música	
Maurice Ravel	6
La música	6
Estructura del cuento musical	10
Los escritores y sus cuentos	
Perrault, d'Aulnoy y Leprince	11
<i>Los cuentos de Mi madre la oca</i>	12
Personajes e ilustraciones	13
Los intérpretes y creadores	16

ACTIVIDADES

El que canta	18
El oído atento	20
La lengua suelta	24
El que se mueve y baila	29
Pintor que pintas con amor	32
Unas preguntillas fáciles	34



INTRODUCCIÓN

Preludio

Las primeras ediciones de cuentos de hadas surgieron en el barroco francés; unas veces eran recopilaciones de cuentos redactados con primor, otras eran nuevos cuentos inventados en el estilo tradicional. El primer autor fue Charles Perrault (*La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba azul, El gato con botas, La Cenicienta, Pulgarcito...*), Madame d'Aulnoy le siguió con *El cuarto de las hadas* y Madame de Beaumont con *La bella y la bestia*. Un par de siglos después (ya en el XX), Maurice Ravel eligió algunos momentos mágicos de estos cuentos para inspirar su obra *Ma mère l'oie*. En el momento más destacado de su carrera, Ravel dedicó esta limpia y sencilla joya musical al público infantil: nadie discute que es una de sus mejores obras.

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto, pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al concierto *Mi madre la oca*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.



Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre música, obras, intérpretes e ilustradora; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

(Para la confección de esta guía didáctica, el autor ha tomado algunas referencias de la realizada por Ana Hernández para el ciclo de Conciertos Didácticos "Música en acción" del Gobierno de Navarra)



Ficha del espectáculo

Título	<i>Mi madre la oca</i>
Música	<i>Suite de Mi madre la oca (Ma mère l'oye), Pavana para una infanta difunta (Pavane pour une infante défunte) y La tumba de Couperin (Le tombeau de Couperin)</i> , de Maurice Ravel
Cuento	Basado en <i>La Bella Durmiente del bosque y Pulgarcito</i> , de Charles Perrault; <i>Serpentino verde</i> , de Madame Marie-Catherine d'Aulnoy; y <i>La Bella y la Bestia</i> , de Madame Leprince de Beaumont
Género	Espectáculo de música en vivo con proyecciones
Director musical	Carlos Chamorro
Guionista y narrador	Fernando Palacios
Diseño de dibujos y proyecciones	Iban Barrenetxea
Grupo vocal	Siyahambas
Orquesta Titular del Teatro Real	
Iluminadora	Lía Alves
Animación	Iñaki García
Duración	60 minutos aproximadamente
Público preferente	A partir de 4 años
Lugar	Teatro Real. Sala Principal
Funciones familiares	29 y 30 dic. 2017 y 2, 3 y 4 de ene. (2018)
Horario	12.00 horas





Mi madre la oca

Generalidades

Ma mère l'oye es un *Ballet de hadas* en un acto que compuso Maurice Ravel sobre una *Suite* anterior para piano a cuatro manos que llevaba el título de *Cinco piezas infantiles*, dedicada a los niños Jean y Marie Godebski, que la estrenaron en 1910. La obra se basaba en unos cuentos de escritores barrocos franceses: Charles Perrault, Madame Marie-Catherine d'Aulnoy y Madame Leprince de Beaumont. La suite fue orquestada durante el mismo año y al año siguiente añadió un *Preludio* y la *Danza de la rueca* para convertirla en ballet.

La *Suite* está formada por 5 piezas cortas con un color orquestal y una sencillez encomiables.

- 1) *Pavana de la Bella Durmiente del Bosque* - *Lent*
- 2) *Pulgarcito* – *Très modéré*
- 3) *Feuchilla, Emperatriz de las Pagodas* – *Mov. de marche*
- 4) *Conversaciones de la Bella y la Bestia* – *Mov. de valse très modéré*
- 5) *El jardín encantado* – *Lent et grave*

Ravel se refirió así a las piezas que conforman su suite *Ma mère l'oye*:

“Ma mère l'Oye, piezas infantiles para piano a cuatro manos, fue escrita en 1908. El propósito de evocar en estas piezas la poesía de la infancia me ha conducido naturalmente a simplificar mi estilo y hacer más sobria mi escritura.”

Espectáculo

Ravel no escribe en esta obra un poema sinfónico con los cuentos seleccionados, sino que recrea musicalmente solamente algunos de los momentos estelares de los cuentos: cuando se duerme la Bella, cuando los pájaros se llevan las migas que ha dejado Pulgarcito, cuando Feuchilla se baña y cuando la Bestia se convierte en príncipe. Y lo hace de una manera tan poética, sencilla y mágica que potencia la expresión del cuento. El trabajo de convertir las cinco piezas de la *Suite* de *Mi madre la oca* en un cuento musical ha consistido en introducir en la propia música los breves extractos de los cuentos con los que Ravel encabeza las partituras.

Para centrar estos cinco momentos estelares de los cuentos elegidos por Ravel, he incorporado como preludio la *Pavana para una infanta difunta*. Sobre ella comento algunos de los momentos impactantes de los más célebres cuentos antiguos. Además, he colocado una *Introducción* y un *Epílogo* entresacados de otra obra de Ravel: *La tumba de Couperin*. Si a todo esto le añadimos algunas canciones populares y una propina humorística, queda conformado este cuento musical.

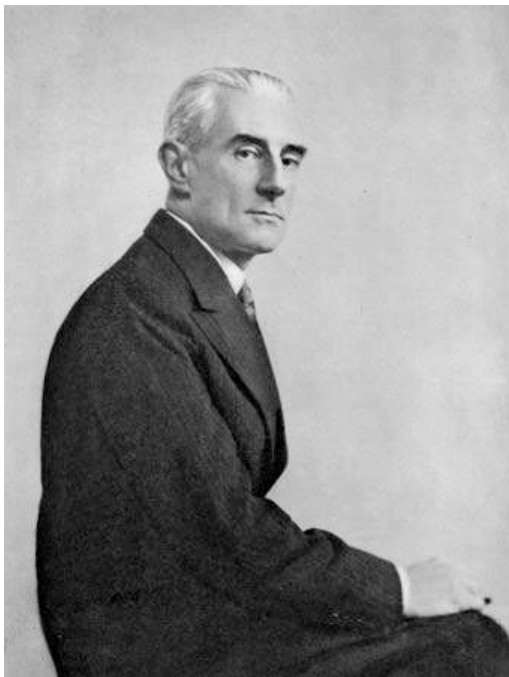


CONTENIDOS

El compositor y la música

Maurice Ravel

(Ciboure, Labort, 1875 – París 1937)



El inteligentísimo compositor vasco-francés, Ravel, se ha convertido con el tiempo en el más popular del siglo XX; y todo gracias a una obra que él no valoraba demasiado: su impresionante *Bolero*.

Era un buen pianista y un perfeccionista en todo lo que hacía. Sus obras para piano fueron toda una revolución, y su manera de orquestar llegó a ser insuperable. Sus obras son constantemente interpretadas por todo el mundo.

Junto a Debussy, es el representante de la moderna escuela de música francesa. presenta una síntesis de elementos e influencias diversos, como el neoclasicismo de Stravinski, la atracción por los temas exóticos, la música española o el Jazz.

Heredó de su padre, un ingeniero suizo, su afición por los artilugios mecánicos (podemos encontrar sus ecos en la música de Ravel) y de su madre, de origen vasco, su atracción por España, fuente de inspiración de muchas de sus obras. Ambos fomentaron su sensibilidad artística. Esto, unido a la ebullición cultural que vivía París en aquellos años finales del siglo XIX, le llevó a desarrollar sus inquietudes creativas y a ingresar en el conservatorio de París en 1889, donde estudió, entre otros maestros, con Gabriel Fauré.

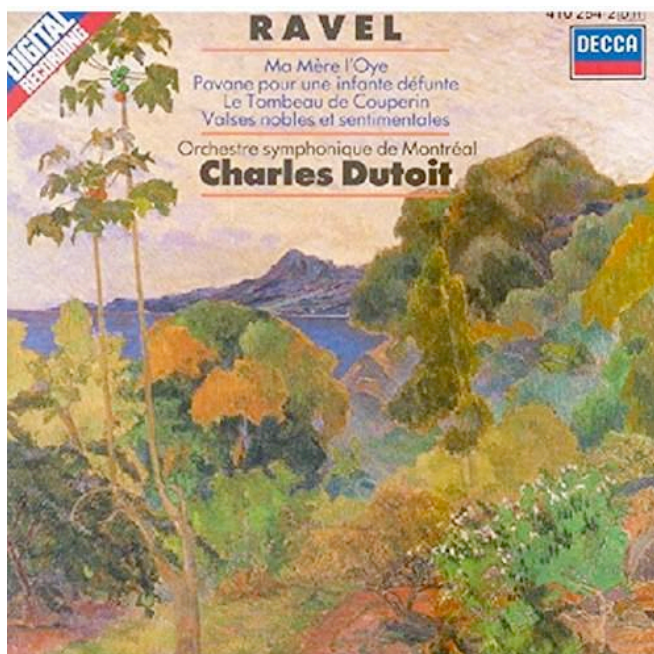
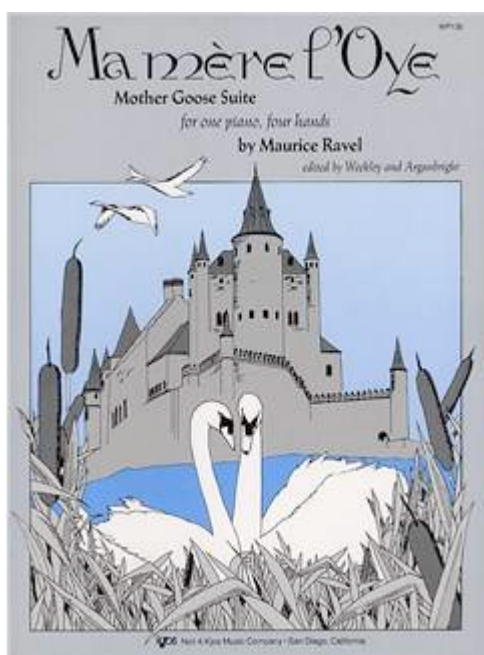
La música

A finales del siglo XIX, el Romanticismo da los últimos coletazos y muere; un nuevo mundo sonoro reemplaza al anterior. Debussy es el primero en cambiar la música de sitio, con su impresionismo y su sensualidad; Stravinsky aporta una violencia y primitivismo insólito para entonces; Bartók y Falla centran su mirada en la música popular; y el más radical, Schönberg, se carga el sistema tonal e inicia una nueva forma de ordenar los sonidos.



El siglo XX se inicia con una gran revolución en todas las artes. Uno de los más reconocidos compositores de entonces es Ravel.

“Es un reloj suizo”, dijo el insolente Stravinsky de Ravel. Supongo que el ruso no pretendía hablar de *La hora española*, graciosísima ópera corta compuesta por el francés. Yo creo que ese halago algo despectivo (y envidioso) hace sin duda referencia a la precisión y exactitud en las composiciones de Ravel; aunque también la frasecita lleva su dinamita, pues se puede traducir como una crítica de “músico frío y calculador”. Lo cierto es que muchos compositores no llevan con agrado que todas las obras de Ravel tengan esa inusitada perfección y originalidad: ¡peor para ellos! En su música abundan las bellas melodías (que a veces parecen antiguas), ritmos de baile y una orquesta que suena con más colores que la paleta de un pintor.



Mi madre la oca

Ver el capítulo **Generalidades** de la página 5

Orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=o3rir1bWtYI>

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

Piano 4 manos

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

<https://www.youtube.com/watch?v=uQsN532CysU>



Pavana para una infanta difunta

Es una pieza para piano solo, compuesta en 1899 durante la etapa en que Ravel estudiaba composición en el Conservatorio de París con Gabriel Fauré. Fue estrenada en 1902 por el pianista español Ricardo Viñes, con un gran éxito entre el público, pero no tanto entre la crítica, que la consideró simple y pobre formalmente (el propio Ravel coincidió en esta apreciación). Existe una grabación de la pieza



interpretada por el compositor vascofrancés que dista bastante de otras interpretaciones posteriores, más lentas y pesadas... Ravel se quejaba a menudo de que los ejecutantes no respetaban las indicaciones de las partituras. Al joven pianista Charles Oulmont, después de interpretar la Pavana, le dijo: *Recuerdo que una vez escribí una Pavana para una infanta difunta, no una Pavana difunta para una infanta.*

Orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=X6A96yQO82I>

Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=R2S31uVzNPO>

<https://www.youtube.com/watch?v=jOUj-jDmZRQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=ECJGqzQ8fJE>

<https://www.youtube.com/watch?v=0Klxz-9B3qU>

La tumba de Couperin

Al igual que *Ma mère l'oie*, la obra orquestal procede de una suite para piano, formada en este caso por seis piezas. Fue compuesta entre 1914 y 1917, y la orquestación del propio Ravel data de 1919 y contiene cuatro de las piezas originales. El término *Tombeau* (tumba) hace referencia a una forma musical utilizada en el barroco, el lamento. Los compositores franceses del siglo XVII tomaron prestado de la poesía el término *tombeau*, aplicándolo a piezas instrumentales creadas como homenaje a músicos famosos tras su muerte. Ravel compuso esta suite en homenaje a varios amigos muertos en la Primera Guerra Mundial; cada pieza está dedicada a uno de ellos.

Orquesta

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

Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=yGPU1rShzOk>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Mgw8pV4iPM>

https://www.youtube.com/watch?v=l_m6hLSpsLc



Otras obras de Ravel

Bolero	https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
Dafnis y Cloe	https://www.youtube.com/watch?v=O4IzPz3NnI0
Rapsodia española	https://www.youtube.com/watch?v=SqDD4vjZJfw
El niño y los sortilegios	https://www.youtube.com/watch?v=7zQxo4kueJc https://www.youtube.com/watch?v=JbqySviU4YQ
Concierto de piano	https://www.youtube.com/watch?v=oa9cfqzKcms https://www.youtube.com/watch?v=9zIXSqyYyaQ

Estructura del cuento musical *MI madre la oca*

1. Presentación
La tumba de Couperin: Preludio
 2. Los cuentos de "Mi madre la oca"
Pavana para una infanta difunta
 3. La bella durmiente del bosque
Mi madre la oca
I - Pavana de la Bella Durmiente del bosque
 4. Pulgarcito
II - Pulgarcito
 5. Feuchilla, la Emperatriz de las pagodas
III - Feuchilla, la Emperatriz de las pagodas
 6. La Bella y la Bestia
IV - Las conversaciones de la Bella y la Bestia
 7. Vuelve la bella durmiente del bosque
V - El jardín encantado
 8. Los cuentos al revés
Vamos a contar mentiras
La tumba de Couperin: Rigodón
- BIS. ¡Un sueño muy pesado!
V - El jardín encantado



... Los escritores y sus cuentos ...

Charles Perrault (París 1628 – Ibidem, 1703)



Escritor francés que supo dar forma literaria a cuentos infantiles de la tradición oral. De familia acomodada, cultivó la poesía galante e Ingresó en la Academia Francesa. A los 55 años escribió el libro *Cuentos de mi madre la oca*. Su publicación empezó a darle fama entre sus conocidos y significó el inicio de un nuevo estilo de literatura: los cuentos de hadas. En sus recopilaciones de cuentos se encuentran algunos de los más famosos: *Barba Azul*, *La Bella Durmiente del Bosque*, *La Cenicienta*, *Caperucita roja*, *El gato con botas*, *Pulgarcito*, *Piel de asno*, etc.

Madame d'Aulnoy (Barneville-la-Bertran, 1651 – París, 1705)



De familia noble, se casó con un crápula mucho mayor que ella. Algunos defienden que viajó a España, aunque las caprichosas mentiras que escribió sobre nuestro país refleja su extraordinaria capacidad para inventar. Una mujer carente de escrúpulos y de temperamento aventurero. Su salón literario en su residencia de París fue frecuentado por nobles y aristócratas. Escribió varias series de *Cuentos de hadas* a la manera de Perrault, más directos y sencillos, algunos de su propia cosecha, poco apropiados para el público infantil.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (Ruan, 1711 – Chavanod, 1780)



Escritora francesa, famosa por sus cuentos. Institutriz, dama de compañía y profesora de música. Una vez que se separó de su marido, emigró a Londres donde fundó un periódico para jóvenes y una escuela para niños. Instituyó el modelo de cuento pedagógico y escribió más de 70 libros. Conoció una inmensa popularidad en su época. La mayor parte de su obra es didáctica y moralizante, y es considerada desde entonces como la perfecta educadora. Su último cuento fue *La Bella y la Bestia*.



Los cuentos de Mi madre la oca

Según la tradición, el personaje de Mamá Oca es una típica mujer de campo, creadora de las historias y poemas del mismo nombre. Parece que su origen es francés, ya que las primeras menciones a esta figura se dan en este país. La primera de ellas aparece en *La Muse Historique* de Jean Loret (1660): "comme un conte de la Mère Oie" (como un cuento de Mamá Oca).

El escritor francés Charles Perrault fue el principal difusor del personaje de Mamá Oca, con su más conocido libro de relatos, titulado *Historias y Cuentos de Tiempos Pasados*. El volumen fue traducido a otros muchos idiomas utilizando como denominación su subtítulo: *Los Cuentos de mi Madre la Oca*. En él se recogen historias de la tradición oral tan populares como *El gato con botas* o *Caperucita Roja*, otorgando a mamá Oca el papel de autora de los cuentos.

El editor británico John Newbery publicó en 1761 el libro *Mother Goose's Melody* (también conocido como *Sonetos de cuna*), firmado por él, Tomás Isaías y William Henry Whitmore. Era una colección de canciones inglesas y supuso un antes y un después en el enfoque de los cuentos de hadas en el Reino Unido. Un par de décadas después se editó un libro de poemas para niños del mismo título, por lo que el nombre de *Mamá Oca* (*Mother Gosse*) está unido desde entonces a la poesía y el folclore infantiles. De hecho, existe una tradición de piezas teatrales navideñas protagonizadas por este personaje, junto a otros propios de la *Commedia dell'Arte*, como Arlequín, Colombina o Pantalone.



Grabado de Gustav Doré



Personajes e ilustraciones

Os presentamos los personajes del cuento musical. El gran artista **Iban Barrenetxea** ha realizado un cuaderno de ilustraciones para proyectarlo en nuestro concierto. En él aparecen los personajes principales, los escenarios donde se desarrolla la acción y las escenas fundamentales del cuento



El Sr. **Ravel** sentado en su piano, de donde brotan instrumentos y vegetales. La **Oca** se concentra en la música con suma atención.



Castillo de la Bella Durmiente y de la Bella y la Bestia



La **Bella** y la **Bestia** dialogan amistosamente.



Pulgarcito deja las migas de pan en el bosque para asegurarse el regreso.



Feuchilla se da un baño en el lago.



El **Príncipe** se aproxima a la **Bella Durmiente del Bosque**



Los intérpretes y creadores

Carlos Chamorro

(Madrid, 1979)



Actualmente vive en Salzburgo donde estudió dirección de orquesta y dirección de coro. Desde 2013 ha colaborado en el Teatro Real como asistente del director musical en diferentes producciones de ópera con directores como James Conlon y Paolo Carignani y solistas como Plácido Domingo. Ha trabajado con la Mozarteum Orchester de Salzburgo, la Bruckner Orchester de Linz y la Orchestra Filarmonica di Verona entre otras. Actualmente es titular de la Universitätsorchester de Salzburgo.

Iban Barrenetxea

(Elgoibar, 1973)



Tras una década dedicado al diseño gráfico, Iban Barrenetxea inicia su andadura en el mundo de los libros ilustrados en 2010. Desde entonces ha ilustrado más de una decena de libros, siendo además el autor del texto en varios de ellos. Ha expuesto en España, Italia, Reino Unido, Portugal, Japón... y sus libros han sido traducidos a varios idiomas y han recibido numerosos galardones. Sus libros más difundidos son: <http://www.ibanbarrenetxea.com>

Bombástica Naturalis, El cuento del carpintero, El único y verdadero rey del Bosque y Benicio y el Prodigioso Naúfrago.

Siyahambas (coro)



Es un grupo de jóvenes cantantes procedentes de los Pequeños Cantores de la JORCAM: Inés, Leyre, Verónica, Gabriela, Paula, Irene, Julia, María y Saray. Su pasión por la música la comparten haciendo conciertos solidarios.

Con los Pequeños Cantores han participado en numerosos conciertos, festivales, grabaciones y producciones, por lo que cuentan con gran experiencia coral y escénica. Escogieron el nombre de la canción sudafricana *Siyahamba*, que han cantado siempre.

Cabe destacar que, en todos los conciertos, el repertorio, los arreglos, la puesta en escena y el vestuario han sido ideados por ellas, dando al grupo un toque muy personal.



Orquesta Sinfónica de Madrid (titular del Teatro Real)



La Orquesta fue fundada en 1903 por la mayoría de los componentes de la Sociedad de Conciertos y se presentó en el Teatro Real de Madrid el 7 de febrero de 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 se inició una fecunda colaboración con Enrique Fernández Arbós en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor Stravinski. Bajo la dirección de Arbós se definieron los objetivos

básicos: renovación del repertorio, apoyo a la música y los músicos españoles y creación de nuevos públicos. Cien años después esos tres criterios siguen siendo fundamentales para la Orquesta Sinfónica de Madrid. Tras la muerte de Arbós, la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente Spiteri. En 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela. En 1993 la Orquesta recibió el Premio a la creación musical de la Comunidad de Madrid. Desde 1997 la Orquesta Sinfónica de Madrid atiende las necesidades musicales de los espectáculos del Teatro Real.

<http://www.osm.es>

Fernando Palacios

(Castejón de Navarra, 1952)



Desde la cuna sintió el desafío de la escena. De cantar los éxitos de la radio escaló hasta el gregoriano y el swing. Se ganó la vida con la guitarra antes de pasar al piano de bar y la trompetilla de plástico, a la que consiguió domar, y elevó el silbido y la juguetería a la categoría de concierto. Le tocó ser pionero en la incorporación de músicas inhabituales a la escuela, y lleva varias décadas dedicado a crear música y difundir la de otros a través de la radio, la televisión y en vivo. Ha

comprobado que su público favorito es el más implacable y menos cínico: niños y jóvenes. Trabaja en sitios que le gustan (RNE, Teatro Real, Auditorio Nacional, Fundación March, Teatros del Canal, Escuela Arcos) y últimamente ha desempolvado un guitarrillo antiguo con el que ameniza veladas y clases.

<http://fernandopalacios.es>



ACTIVIDADES



El que canta...

Algunos de los momentos más singulares del cuento musical van acompañados de una canción, en la que el público podrá unirse al coro y orquesta. Por ello incluimos a continuación las melodías de Ravel a las que he puesto letra, para su aprendizaje previo al concierto.

Pavana para una Infanta difunta

cantando

“En - traen el pa - ís de los cuen-tos, es - cu - chan - do vi - vi - rás__ las be - llas
Hoy__ te con - ta - ré mis his - to - rias. Son__ de un bos - que, de un jar - dín, de un - na don -

5 fá - bu - las__ de al - gún lu - gar del más a - llá. Es__ un jue - go
ce - lla, de un - na em - pe - ra - triz... yun gran rep - til; un__ pa - la - cio, un

9 de - ma - gi - na - ción, tam - bién de ac - ción.
ni - ñoy u - na flor, yun o - groa - troz.”

*Entra en el país de los cuentos,
escuchando vivirás
las bellas fábulas de algún lugar del más allá.
Es un juego de imaginación, también de acción.*

*Hoy te contaré mis historias.
Son de un bosque, de un jardín,
de una doncella, de una emperatriz... y un gran reptil;
un palacio, un niño y una flor, y un ogro atroz.*

☛ Descifrad la melodía y cantad la canción. Escuchad cualquiera de las versiones que te proponemos a continuación e intentad tararear los textos (en formato “rap” también se puede)

Orquesta
Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=X6A96yQO82I>
<https://www.youtube.com/watch?v=jOUj-jDmZRQ>

☛ ¿Reconocéis la música de estos cortos?

https://www.youtube.com/watch?v=gIFTJnpR_oQ&feature=fvst
<https://www.youtube.com/watch?v=l8fZLcbxEhk>



Pavana de la Bella Durmiente del Bosque

*Hora es de dormir, hora es de dormir,
el silencio ya está aquí.
Dormirás, cien años dormirás,
la vida esperará prendida del tiempo.*

Lent $\text{♩} = 58$

“Ho-raes de ___ dor-mir, ho-raes de ___ dor-mir, el si-len-cio yaes-taa - quí.
Dor-mi-rás, ___ cien a-ños dor-mi-rás, ___ la vi-daes - pe-ra-rá pren-di - da del tiem-po”.

Feuchilla, Emperatriz de las pagodas

*Champiñón, soy de Hong-Kong, campeón de ping-pong
Mandarín, soy de Pekín, mi sonrisa es así.
Como arroz, soy de Bangkok, con pagodas al sol.*

“Cham - pi - ñón, ___ soy de Hong - Kong, ___ cam-pe - ón de ping - pong ___
Man - da - rin, ___ soy de Pe - kin, ___ mi son - ri-saes a - si. ___
Co - moa - rroz, ___ soy de Bang - kok, ___ con pa - go-das al sol”.

☛ Descifrad las melodías y cantad las canciones. Escuchad cualquiera de las versiones que te proponemos a continuación e intentad tararear los textos.

Orquesta

<https://www.youtube.com/watch?v=o3rir1bWTyl>
https://www.youtube.com/watch?v=N_ENSdLOblk

Piano 4 manos

https://www.youtube.com/watch?v=JEC_XGjgluo
<https://www.youtube.com/watch?v=uQsN532CysU>

Hay una grabación casera que, aunque se ve y escucha mal, puede servir de orientación a algún curioso. Interviene el Orfeón Murciano Fernández Caballero Juvenil, con la Orquesta de la Región de Murcia.

<https://www.youtube.com/watch?v=eLQIC42c7Cc>



El oído atento

Escuchad y narrad el cuento

El cuento musical *Mi madre la oca*, está editado por Agruparte en formato disco-libro. <https://www.agruparte.com/tienda/>
 En él encontraréis el cuento completo, ilustraciones de Alicia Cañas y un CD con la música unida a la narración; también está la música sola, para que podáis narrar vosotros mismos el cuento sobre ella.



También encontraréis el texto y los lugares exactos donde se introduce en la música en el siguiente libro.

<https://fernandopalacios.es/la-brujula-al-oido/>



- 👉 Escuchad con mucha atención el cuento musical entero.
- 👉 Leed el texto en voz alta, entonando correctamente e imitando las voces de todos los personajes.
- 👉 Haced la versión karaoke



Análisis del Preludio de *La tumba de Couperin*

Conseguid una grabación de la música de esta obra.

Orquesta <https://www.youtube.com/watch?v=wBTEQAfyLJA>
<https://www.youtube.com/watch?v=yGPU1rShzOk>
Piano <https://www.youtube.com/watch?v=1Mgw8pV4iPM>
https://www.youtube.com/watch?v=l_m6hLSpsLc

Un duende, llamado Ravel –el genial compositor vasco-francés–, entra en el clarinete y el oboe y los hace sonar así:

① *Vif* ♩ = 92

Oboe 1

Clarinet in A 1

p

pp

Ahora dialogan dos clarinetes y dos oboes.

②

Ob. 1

Ob. 2

A Cl. 1

A Cl. 2

pp

pp

pp

p



Después, la conversación entre la trompeta con sordina y el corno inglés.

③

E. Hn.

C Tpt.

Los instrumentos de cuerda también conversan. Observad cómo entran las violas, después los violines 2º y más tarde los violines 1º.

④

Vln. I

Vln. II

Vla.

- ☛ Buscad dónde se encuentran estos pasajes en la obra. Observad el diálogo de instrumentos
- ☛ Escuchad ahora toda esta música.

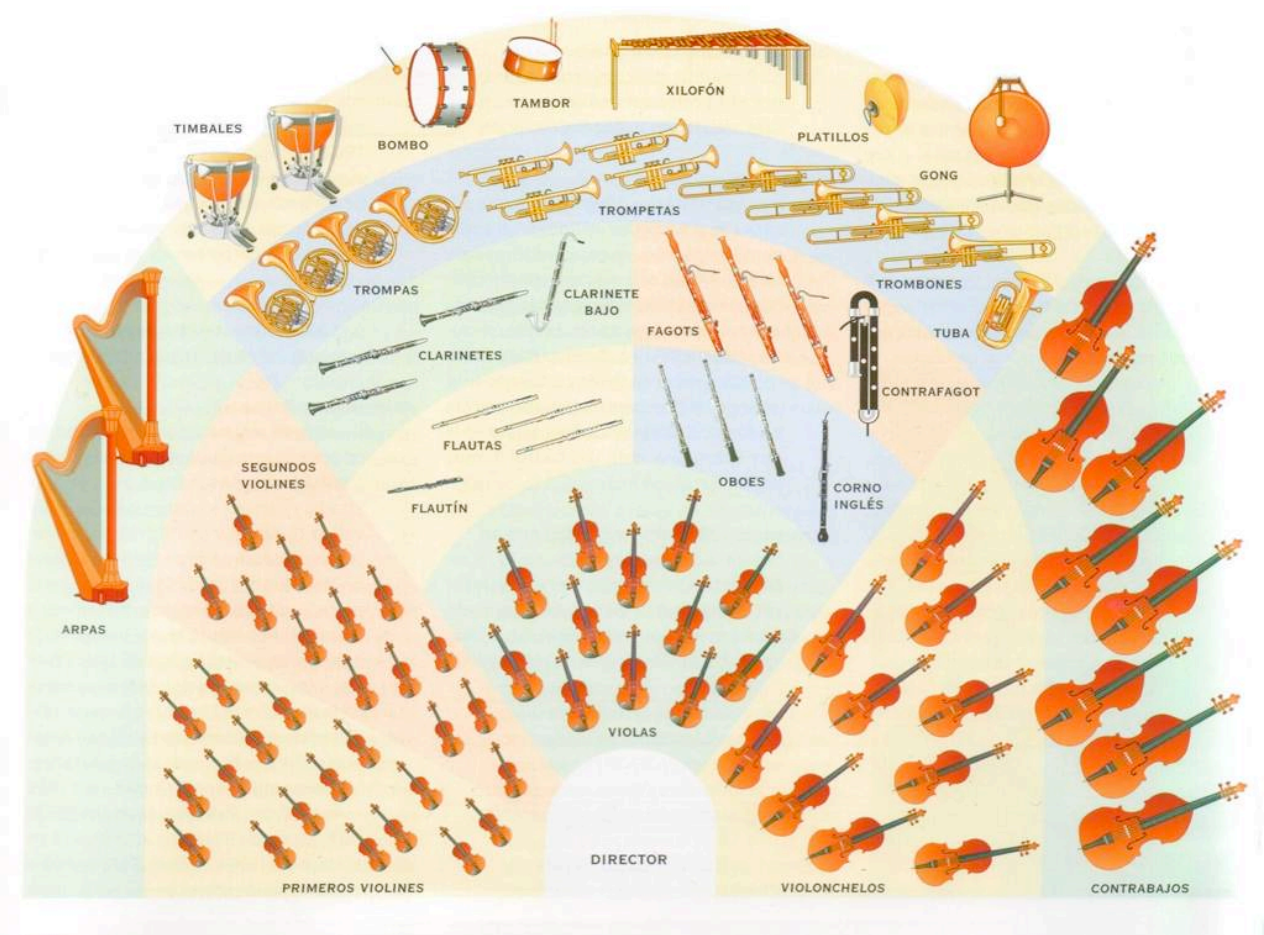




La orquesta sinfónica

Una orquesta sinfónica es uno de los grandes inventos de la humanidad. Es un ejemplo de cómo conviven familias distintas, se apoyan, dialogan y trabajan juntas para un fin común: hacer buena música para que la disfrutéis. Hay un sinnúmero de páginas web que hablan de la orquesta sinfónica con esquemas, planos e innumerables actividades. Aparte de las que se os ocurran, os proponemos que hagáis un servicio de investigación:

- Buscad por internet los instrumentos de la orquesta que más os gusten y realizad una ficha de cada uno de ellos donde figuren los siguientes datos: foto del instrumento, familia a la que pertenecen, material del que están hechos, forma de colocarlo para tocar, músicas famosas dónde aparecen y algún intérprete que se haya hecho famoso tocándolo.



- No hay mejor manera de entender cómo funciona una orquesta sinfónica que siguiendo la obra *Guía de orquesta para jóvenes* de Benjamin Britten.

<https://www.youtube.com/watch?v=JB8qHT7OhVo>

- Y, por supuesto, escuchad al gran maestro Leonard Bernstein en uno de sus "Concierto para Jóvenes" <https://www.youtube.com/watch?v=yCCNoODTXIE&t=513s>



La lengua suelta

Momentos mágicos de los cuentos

Partiendo de la feliz idea que tuvo Ravel al seleccionar momentos mágicos de los cuentos, en esta obra hay 5 momentos extraordinarios. Son esos instantes especiales donde el tiempo se detiene, los ojos se quedan fijos y la cabeza va a cien por hora. Pero antes de mencionarlos, os voy a relatar mis momentos favoritos de los cuentos tradicionales que escuchaba de pequeño:

- Me fascinaba el zapato de cristal de Cenicienta, que sólo se ajustaba a su delicado pie. Y la oscuridad en la que el pobre Garbancito gritaba: *¡¡¡en la tripa del buey que se mueve, donde ni truena ni llueve!!!*
- ¿Y qué me decís del hueso de pollo que enseñaban Hänsel y Gretel para engañar a la temible bruja que se los quería comer... o el espejo mágico de Blancanieves, que adivinaba presente y futuro?
- Se me helaba la sangre cuando Caperucita roja preguntaba: *¡abuelita, qué dientes tan grandes tienes...!* y el lobo la miraba con apetito. Ese era el mismo lobo que enseñaba por debajo de la puerta una pata metida en harina, para engañar y comerse a Los siete cabritillos.
- Y hablando de puertas: me estremecía la puerta cerrada y secreta de Barbazul, con la llave manchada de sangre.
- Me inquietaba la melodía de la flauta mágica de *El Flautista de Hamelin*, que hipnotizaba a ratones y a niños. También me producía temblor escuchar aquello de... *¡El país de irás y no volverás!*
- Y ¿qué me decís cuando se abría la gruta de *Alí Babá y los 40 ladrones* al grito de: *“¡¡Ábrete Sésamo!!”*?
- Me encantaban las canciones de *El enano saltarín*, de *La gallina Marcelina* y de *El mono titiritero*.
- Y las extraordinarias botas de siete leguas de *El gato con botas*, atravesando ríos y montañas.
- Pero también recuerdo la pena que me daba lo feo que era aquel Pato...
O las casas de *Los tres cerditos*, destruidas por el potente soplo del malvado lobo.

☛ Seguro que cada uno de vosotros tiene su propia selección de momentos sublimes, situaciones que os impresionan más que el resto. Recordad vuestro momento preferido de un cuento. Representadlo gestualmente de forma que el resto trate de adivinar de qué cuento y qué escena se trata.



☛ Además de momentos, indudablemente tendréis libros preferidos. Llevad el vuestro a clase y explicad a vuestros compañeros por qué es especial para vosotros: por el tema, por las ilustraciones, porque os lo regaló alguien muy querido, porque lo leísteis en un lugar o situación especial... Realizad un intercambio de libros (en préstamo, claro). ¡Es posible que vuestro libro favorito pueda llegar a serlo también para alguien más!

☛ Los 5 “momentos especiales” de *Mi madre la oca* corresponden con cada uno de los 5 movimientos. Comentad cuáles conocéis y cuáles no. Permaneced muy atentos el día del concierto para ver si os emociona más algún otro momento:

1º - La canción dormida, de *La Bella Durmiente del Bosque*.

2º - Las migas de pan, de *Pulgarcito*.

3º - El concierto de las pagodas, de *Feuchilla, Emperatriz de las pagodas*.

4º - El encantamiento, de *La Bella y la Bestia*.

5º - El despertar, de *La Bella Durmiente del Bosque*.

Jugando con la oca

Los cuentos son una fuente inagotable de ideas y recursos para trabajar en el aula. En esta ocasión, además, son el centro temático del concierto: un cuento sobre los cuentos.

☛ Leed el siguiente fragmento, extraído del comienzo de la narración:

Cuando llegaba la noche y no me quería dormir, aparecía mi abuela por mi habitación y me decía:

- “¿Te sabes los cuentos de *Mi madre la oca*?”

- “¿Qué boca?”

- “No he dicho boca, sino oca: así que de oca a oca y tiro porque me toca. Lo que yo te digo es si te sabes los cuentos de *Mi madre la oca*”.

A mí siempre me encantaba contestar palabras acabadas en oca.



☛ Sentados en corro, realizad el diálogo del cuento de la siguiente manera: el primer niño pregunta “¿te sabes los cuentos...?”, el segundo responde con una palabra terminada en –oca... “¿qué loca/moca/tapioca...?” y el primero cierra con “no he dicho..., sino oca: así que...”. Pasa el turno a los dos siguientes, que deberán realizar el mismo diálogo utilizando una palabra diferente acabada en –oca. Un “secretario” será el encargado de apuntando en la pizarra cada nueva palabra que vaya apareciendo.



☛ Tradicionalmente, los cuentos de hadas se han ido transformando y adaptando, de manera que acaban contándose diferentes versiones de cada uno de ellos. Tomando los cuentos conocidos como punto de partida, podemos crear nuevos relatos. Utilizad la imaginación para dar las pautas de creación:

- Inventad un nuevo final.
- Cambiad el lugar en el que transcurre por uno conocido para nosotros.
- Sustituid los personajes por personas del entorno cercano (colegio, amigos, familia...).
- Mezclad dos cuentos para hacer uno nuevo: "Pulgarcito con botas", "Aladino y el Gato maravilloso"...
- Partid de títulos de sonoridad semejante al original: "Lunarcito", "El pato con motas", "Langostino y la cámara maravillosa"...



Los cuentos al revés

A veces apetece contar las cosas al revés, ponerlo todo patas arriba: como cuando se dice:

*Ahora que tenéis concierto
vamos a contar mentiras, tralará...*

*Por el mar corren las liebres
por el monte las sardinas, tralará...*

*Salí de mi campamento
con hambre de seis semanas, tralará...*

*Me encontré con un ciruelo
cargadito de manzanas, tralará...*

*Empecé a tirarle piedras
y caían avellanas, tralará...*

*Con el ruido de las nueces
salió el amo del peral, tralará...*

*¡Chiquillo no tires piedras
que no es mío el melonar, tralará...*

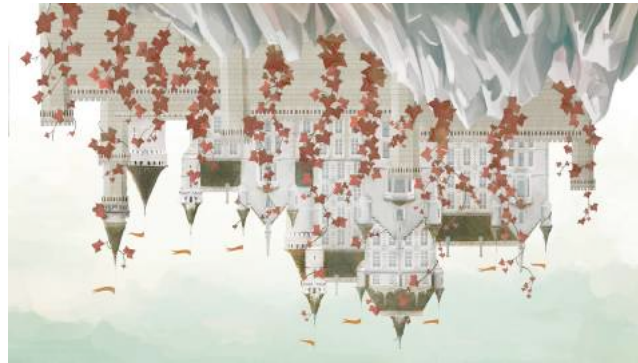
*Que es de una pobre señora
que habita en El Escorial, tralará...*

☛ Como seguramente conocéis la música de esta canción tradicional, podéis inventar nuevas letras a vuestro antojo.



Los cuentos tradicionales se han contado de tantas maneras diferentes que algunas veces incluso se han llegado a contar al revés. Por ejemplo: Muchos dicen que Pinocho se acostumbró a mentir tanto que le alquilaban la nariz como caña de pescar. Hasta se cuenta que, gracias a sus mentiras, hizo carrera de político. ¿Sabíais que cuando la Bella dio un beso a la Bestia, la que se transformó fue ella, que se convirtió en otra ¡Bestia horrible!?

☛ Es el momento de que hagáis vuestra propia lista de "cuentos al revés"



En la poesía también encontramos mundos del revés, como en este poema de José Agustín Goytisolo *El lobito bueno*, al que el cantautor Paco Ibáñez puso música en los años sesenta.

*Érase una vez un lobito bueno
al que maltrataban todos los corderos.
Y había también un príncipe malo,
una bruja hermosa y un pirata honrada.
Todas estas cosas había una vez
cuando yo soñaba un mundo al revés.*

<https://www.youtube.com/watch?v=-7iN7PH6ADo>

Hay también un poema muy antiguo que se llama *El mundo al revés*.

*Yo vi un toro bramar desde una nube.
Vi salir fuego de una cantimplora.
Vi salir agua, es cierto, de un arado.
Vi dos bueyes hablar a una señora.
Vi dos hombres comiéndose un caballo.
Vi unos perros jugando a la pelota.
Vi unos niños tragarse tres navíos.
Vi una torre que andaba por un prado.
Vi una vaca tocar la chirimía.
Vi a Supermán verdad, por vida mía.*

☛ Leed primero los poemas y comentadlos, después escuchad la canción y aprendedla.



Otra opción es reescribir los cuentos con un estilo diferente y particular. En este sentido, os recomendamos leer el libro *Cuentos en verso para niños perversos*, de Roald Dahl con ilustraciones de Quentin Blake. Dahl realiza unas personalísimas versiones de varios cuentos tradicionales, como *Caperucita roja* o *Ricitos de Oro* y *Los tres osos*, entre otros.



☛ Seleccionad alguno de los cuentos, leedlo en voz alta y disfrutad de su rima ácida y divertida.

El poema de Pulgarcito

De este valiente y diminuto personaje se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, su autor, Perrault concluye su cuento con este poema:

*Nadie suele afligirse mayormente
de que vengan los hijos por mellizos,
si todos salen guapos y rollizos
y con un exterior sobresaliente;
mas si se tiene un hijo
que no dice palabra o es canijo,
se lo desprecia, insulta y escarnece;
no obstante, muchas veces acontece
que el pobre monigote
es el que a la familia saca a flote.*

☛ Intentad escribir unas rimas divertidas sobre cada una de las historias de este cuento musical.



El que se mueve y baila...

La Pavana

La mayoría de las obras musicales presentes en el concierto tienen relación con la danza. De hecho, escucharemos dos pavanas, un tipo de danza renacentista lenta y procesional, es decir, que se utilizaba para caminar solemnemente en ceremonias, recepciones, etc.

La pavana es una danza cortesana muy sencilla, que utiliza una repetición continua de esquemas básicos de pasos: dos sencillos y uno doble hacia delante seguidos de dos sencillos y uno doble hacia atrás.

https://www.youtube.com/watch?v=B10z9b_PRXw

- ☛ Si os fijáis bien en este vídeo, la pavana no tendrá secretos para vosotros. En una sesión de danza la bailaréis a la perfección.
- ☛ Escuchad las dos pavanas orquestales del concierto, la *Pavana para una infanta difunta* y la *Pavana de la Bella durmiente*. ¿Se parecen en el tempo, el ritmo, el fraseo...? Como ya sabéis los pasos básicos de la pavana, practicadlos con sendas músicas y cread una coreografía grupal por parejas.
- ☛ En el concierto, las dos pavanas corresponden a dos momentos participación del coro y el público. Si aprendéis las canciones, disfrutaréis de la experiencia de cantar acompañados por una orquesta sinfónica.

El vals

La música de *La Bella y la Bestia* comienza con un vals bailable.

The image shows a musical score for two violins, Vln. I and Vln. II. The music is in 3/4 time and features a waltz-like melody. The score includes dynamics such as 'pp' (pianissimo) and 'Con sord.' (con sordina). The melody is characterized by a repeating pattern of eighth and sixteenth notes.

- ☛ Todo consiste en bailar por parejas, acomodando bien los pasos al compás de $\frac{3}{4}$.

<https://www.youtube.com/watch?v=iAF4AbZpDWQ>



Coreografías y movimientos

Existen multitud de coreografías y espectáculos que se basan en nuestra obra.

<https://www.youtube.com/watch?v=RtrN6v1gH3Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=Ry4Znxnz5kc>
https://www.youtube.com/watch?v=Ve-NSZpvU_Q
<https://www.youtube.com/watch?v=HCgppCNRqss>
<https://www.youtube.com/watch?v=MvFWeHVQ9eQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=AzG-v85XvH0>
<https://www.youtube.com/watch?v=EMM4Z4V5gLQ>

☛ Os ofrezco estos links, por si queréis echarles un vistazo y os inspiran para vuestros propios trabajos.

La música se mueve

Pulgarcito está representado por una melodía que hace el oboe.



☛ Mientras la escucháis, seguid con un dedo el movimiento de la melodía.

Para introducirnos en el bosque de Pulgarcito, Ravel hace unas escalas ascendentes para darnos la impresión de que los árboles son gigantescos.



☛ Los brazos ascienden y descienden 3 veces, siguiendo las subidas de las notas desde sus puntos de partida.



Mi madre la oca

➤ Siguiendo el texto del cuento de Pulgarcito, podéis poner migas de pan por el suelo, y ¡atención!, en el preciso momento en que aparecen los pájaros a comerse las migas (el oído lo detecta perfectamente), vuestras manos los imitan, vuelan, acuden al lugar de las migas, las cogen con los dedos y se las llevan volando.



En La Bella y la Bestia, después del vals, se escucha como la Bestia da 4 zarpazos en el aire.



➤ Detectad el lugar dónde esto ocurre y dad vosotros mismos los zarpazos con una mano en el aire.





Pintor, que pintas con amor

Hay muchos temas plásticos relacionados con estos cuentos:

- Ambientes: bosque, palacio, maleza, lago, pagodas de Oriente...
- Personajes: bellas, bestias, príncipes, feuchillas y feuchillos, enanitos, pájaros, abuelitas...
- Objetos: migas de pan, instrumentos diminutos,

☛ Una vez observadas y analizadas las ilustraciones de Iban Barrenetxea que inundan esta guía, haced las vuestras. Podéis seguir su estilo o cambiarlo por otro más personal.

☛ Buscad imágenes de pintores e ilustradores famosos relacionadas con estos cuentos y recreadlas con distintas técnicas.





Mi madre la oca





Unas preguntillas fáciles

- 1) ¿Distinguíis la diferencia de sonido de un clarinete y un oboe?
- 2) ¿Qué es un corno inglés? ¿Y una sordina?
- 3) ¿A qué nos referimos cuando decimos la “paleta sonora” de Ravel?
- 4) ¿Sabéis jugar al juego de La Oca? ¿Cómo es?
- 5) ¿Cuántas palabras sabríais decir que acaben en “oca”?
- 6) ¿Cuántos cuentos de Perrault conocéis?
- 7) ¿Qué quiere decir “la vida esperará prendida del tiempo”?
- 8) ¿Por qué le llamaban Pulgarcito? ¿De dónde viene esa palabra?
- 9) ¿Qué hubierais hecho para que los pájaros no se comieran las migas de pan?
- 10) ¿Cuántos lugares de Oriente reconocéis: China, Japón, Tailandia...?
- 11) ¿Qué es una pagoda? ¿Y un mandarín?
- 12) ¿Qué instrumentos sonoros sois capaces de construir con cáscaras de nuez, palillos, gomas, vasitos de plástico, pajitas de refresco...?
- 13) ¿A qué animales se parece la Bestia? ¿Cómo sería si mezclarais rata, mochuelo y avispa?
- 14) ¿Qué objetos o animales es conveniente adormecer con la varita mágica para que no haya ningún ruido que despierte a la Bella?
- 15) ¿A qué recurriríais para despertar a la Bella en caso de que tuviera un sueño muy pesado?

* * *

© Fernando Palacios, 2017