

CNDM. Proyecto pedagógico 2015/16
Todos creamos (Año V)

Los viajes secretos de Ulises

Espectáculo escénico con música en vivo

CNDM. URJC. IES "Lope de Vega". Colegio "Nuestra Señora del Lucero".
Orquesta Arcos-luventas. RESAD. UAM. CSDMA. Fernando Palacios

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

Índice

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	4
Ficha del espectáculo	5
Los viajes secretos de Ulises	
Generalidades	6
Ideas. Ulises, el personaje. Objetivos	7
Cine. Ilustraciones. Libros. Cómics. Discos. DVDs	9

CONTENIDOS

Intérpretes y profesores

IES "Lope de Vega" y Colegio "Nuestra Señora del Lucero"	13
Orquesta Arcos-Iuventas, Rubén Fernández y F. Palacios	14
Coreógrafos. Voluntarias. Músicos. Compositor	15

Puntos de partida

Película y documentos básicos	16
Dos libros y un abanico	17
William Turner. La balsa de la Medusa. Trabajo interdisciplinar	18

El espectáculo

Instrumental. Estructura. Escenario. Sinopsis	19
Sonidos y Músicas	21

Contenido coreográfico

Formas básicas de movimiento. La danza contemporánea	24
Historia. La danza en la educación	25

ACTIVIDADES

Cantar y contar ¡¡¡ACTIVIDADES PRIORITARIAS!!!	27
Música y vídeo	
Película. Instrumentos	28
Ritmos. Audiciones. Ostinatos	29
Música electroacústica	31
Poesía y plástica	
Tres poemas	32
Plástica. Construcción	34
Sombras y teatro	35
Movimiento y danza	
Juegos desinhibidores. Las 5 formas básicas de movimiento	37
Combinación. Coreografía	39
Otras actividades	40

ANEXOS

1. Himno "Andra moi"	41
2. "Sinfonia avanti il Prologo" y "Viajes secretos"	42
3. Zefiro torna	43
4. Artilugios e instrumentos para hacer música	44
5. Lecturas en voz alta	45

INTRODUCCIÓN

Preludio

En las dos ediciones anteriores de “Todos creamos”, asistimos a la construcción y posterior derrumbamiento de “Las torres de Babel” y al afán de “Maese Kaos, el coleccionista” por acaparar los elementos de la naturaleza. Después de estas dos andanzas, quizás nos hayamos alejado peligrosamente del punto de partida: es hora de regresar a casa. Pero no va a ser fácil, porque el héroe de la quinta edición de este programa educativo, Ulises, se va a topar con una cadena de dificultades que retrasarán su retorno. El viaje, el mar, el regreso, la peripecia, la mitología, el azar, la elección (y el gran Monteverdi) son las directrices que nos guiarán en un nuevo proceso creativo. Intentaremos no detenernos con las seductoras Calipso, Nausícaa o Circe, ni en los lugares donde habitan cíclopes y sirenas, sino que fantasearemos sobre aquellas rutas que Homero no contó en su Odisea.

Nuevamente, con la complicidad de alumnos de primaria y bachillerato, de los componentes de una orquesta sinfónica, y de coreógrafos y dramaturgos que concluyen su carrera, dedicaremos parte del curso a desempeñar el trabajo de crear entre todos, partiendo de cero, un espectáculo total donde se conjuguen los verbos de las artes escénicas: tocar, cantar, moverse, bailar, iluminar, escribir, contar, producir, diseñar y representar.

http://www.cndm.mcu.es/sites/default/files/educacion_cndm_15_16.pdf

La idea general es que este trabajo sea complemento y remate de los dos anteriores. Es decir, crear un tríptico que vaya desde la construcción de un mundo ideal que se destruye (“Las torres de Babel”), coleccionar los elementos y debatirse entre el orden y el caos (“Maese Kaos, el coleccionista”) y el viaje a lo desconocido (“Los viajes secretos de Ulises”).

<http://fernandopalacios.es/las-torres-de-babel/>

<http://fernandopalacios.es/maese-kaos/>

<http://fernandopalacios.es/los-viajes-secretos-de-ulises/>

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los alumnos para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una preparación para aquello que se espera 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 espectáculo *Los viajes secretos de Ulises*. 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 preludio informativo general sobre el concierto; un bloque de contenidos, con información sobre música, cuento e intérpretes; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos.

- ✓ Esta guía, así como otros materiales del espectáculo, se pueden consultar y descargar en: <http://fernandopalacios.es/los-viajes-secretos-de-ulises/>

Ficha del espectáculo

Título	Los viajes secretos de Ulises
Música	Creación de los alumnos del Colegio “Nuestra Señora del Lucero” y del IES “Lope de Vega” (coordinados por Fernando Palacios), junto a fragmentos de obras de Monteverdi, Josué Mata, Jorge Palomino y otros autores.
Guión	Alumnos del IES “Lope de Vega”
Género	Espectáculo de integración de las artes
Dirección musical	Rubén Fernández, Blanca Galán, Paula Santamaría, Susana Figueroa y Fernando Palacios
Coreografía y escena	Koté Pavón, Diego Landín, Triana Martíncano y Lorea González
Coord. académica CSDMA	Mercedes Pacheco
Orquesta	Orquesta Arcos- Iuventas (coordinados por María Poza e Irene Villarejo)
Centros escolares	Colegio Nuestra Señora del Lucero (Madrid) IES Lope de Vega (Madrid)
Profesores	Paula Santamaría, Susana Figueroa, Miguel Martínez
Voluntariado	Charo Díaz Yubero, Inés Dueñas y Arantxa Basabe
Documental	Javier Rubio
Coordinadores	Patricia Rodríguez y Juan Ruiz (CNDM)
Colaboradores	CRIF Las Acacias Insti. Univ. de la Danza “Alicia Alonso” de la URJC Cons. Superior de Danza María de Ávila. RESAD. UAM
Idea y Dirección	Fernando Palacios
Público preferente	A partir de 9 años
Lugar	Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
Función escolar	10 de mayo 2016. 10:30 y 12:15 horas

Los viajes secretos de Ulises

Generalidades

La Odisea es la aventura por excelencia. Aparecen bestias, caníbales, gigantes, tormentas; y en medio de todo este temporal se encuentra Ulises (Odiseo, en griego) que regresa a su casa en una carrera contrarreloj: desea llegar a tiempo, pues le esperan su mujer Penélope, su hijo Telémaco y el trono de Ítaca, pero se demora una y otra vez: en unas ocasiones porque no puede, y en otras porque no quiere. Esa mezcla entre acción y pasividad es el principio que mueve este espectáculo.

Como en las grandes aventuras marineras (similares a las vividas por Juan Sebastián el Cano o Cabeza de Vaca en sus periplos oceánicos), parte con 12 navíos y 600 marineros y llega él solo. Si sumamos los diez años que Ulises está de guerra en guerra y otros 10 de regreso, son 20 años los que está fuera de casa (como en el famoso tango *Volver* de Carlos Gardel, donde se canta que "veinte años no es nada"). Cuando, por fin, regresa, no lo reconocen (algo parecido le ocurrirá siglos después a Marco Polo, cuando regrese a Venecia después de lustros viajando por Oriente).

En este espectáculo no dejamos de reflexionar sobre estos textos:

Para el incauto marinero, el homicida cantar de las sirenas promete conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Su melodía ejerce tal hechizo que casi siempre resulta irresistible. El precio es la muerte caníbal.

(George Steiner: *Fragmentos*. Siruela, 2015)

Llega un momento en que es necesario abandonar las ropa usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos.

(Fernando Pessoa)

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, / Lloró de amor al divisar su Ítaca, Verde y humilde- El arte es esa Ítaca / De verde eternidad, no de prodigios.

(Jorge Luis Borges: *Arte Poética*)

Libres quiere decir que estamos condenados a elegir.

- ✓ Si el trabajo anterior sobre "Babel" era un cuento narrado y el de "Kaos" un diálogo de imágenes y música, en éste proponemos trabajar más los juegos de luces, la teatralización y las músicas electroacústicas, sin que intervengan narraciones ni proyecciones de imágenes.

Ideas. Referencias. Claves. Indicativos

- MAR	Azul. Gran espacio. Aire libre
- VIAJE	Aventura. Lo imprevisible. De isla a isla
- RETORNO	Vuelta a casa
- MEMORIA	Recuerdo del viaje de ida. Juegos de tiempo
- DIFICULTADES	Encuentros. Enemigos. Inconvenientes. Pruebas
- LO DESCONOCIDO	Lo que no figura en los libros. Lo que se oculta
- MITOLOGÍA	Una nueva a partir de las conocidas
- LA ESPERA	Paciencia, aburrimiento
- GUERRAS	Refugiados. Inmigrantes. Huida

http://www.eldiario.es/desalambre/Ulises-quiere-abandonar-Kos_12_435826416.html?utm_source=SOCIOS+por+provincias&utm_campaign=3a33fc92f5-2015-09-28-Adelanto-Socios&utm_medium=email&utm_term=0_99f4043d51-3a33fc92f5-47683997&goal=0_99f4043d51-3a33fc92f5-47683997

Ulises, el personaje

Unas pinceladas para situar a nuestro personaje principal:

- IRREDUCTIBLE. Nunca se rinde: persevera, sale adelante, sobrevive. No desfallece. Supera todos los retos que se le presentan. Debe estar preparado, nunca baja la guardia
- OBSTÁCULOS. Se enfrenta a frustraciones y obstáculos
- INTELIGENCIA. Siempre está pensando. Piensa antes de actuar. Curioso, quiere saber
- ASTUCIA. Siempre encuentra solución. Gran capacidad para tejer tramas y planes. Es un maestro del engaño
- SOBREVIVIR. Sobrevive en un mundo peligroso y desconocido. Asume el dolor
- IMPERFECTO. Comete errores. Se venga

Objetivos

Promover la reflexión sobre temas importantes que, a su vez, resulten amenos y excitantes y que ofrezcan posibilidades de especulación.

Crear inquietud, movilizar el pensamiento de los estudiantes y despertar su creatividad.

Ampliar la visión del arte y del mundo. Sacar a los estudiantes de su pequeño entorno cultural y lanzarlos a otras percepciones. Abrir los oídos y aprender a disfrutar de diversas estéticas y sentimientos.

Suscitar la experiencia del escenario, la disciplina de la interpretación.

Impulsar un trabajo interdisciplinar en el que se integren los lenguajes artísticos: moverse, bailar, tocar, cantar, construir, pintar, componer, diseñar, escribir... Relacionar la expresión musical con otras áreas artísticas.

Vivir la experiencia de crear un espectáculo nuevo. Someter a observación el proceso de creación y recapacitar sobre las fases de su desarrollo.

Planear y construir en coordinación con otros. Cultivar la labor de grupo: crear, aprender, repartir y compartir. Adquirir experiencia en la organización y producción de espectáculos.

Trabajar junto a profesionales de distintas disciplinas: instrumentistas, coreógrafos, artistas plásticos, compositores y técnicos en artes escénicas.

Promover una reflexión social y política sobre la actualidad: el poder sin límites, el papel de la sumisión, la conservación de la naturaleza, el perfil del coleccionista.

Desarrollar la audición musical a través de nuevas propuestas. Ampliar el repertorio hacia todo tipo de músicas. Dotar de recursos para activar la audición.

Dar utilidad a los materiales musicales e instrumentos del aula.

Aprender a tener una actitud positiva frente a retos exigentes: valorar el silencio, la atención, la escucha y la voluntad de disfrutar.

Mostrar lo mejor de ellos mismos.

Reunir un gran coro (niños, adolescentes y público) que unan sus voces en un himno final.

Cine

Película

<https://www.youtube.com/watch?v=vSIUr2c4-34>
<https://www.youtube.com/watch?v=ecvjeFvFoJo>

Documentales

<https://www.youtube.com/watch?v=7tHD2AkjZCE>
<https://www.youtube.com/watch?v=TlezEK6GQEO>
<https://www.youtube.com/watch?v=v43lp2jFL2k>

Animación para niños: "La Odisea"

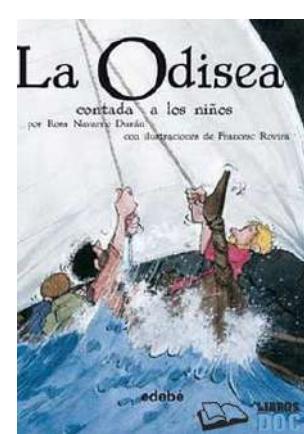
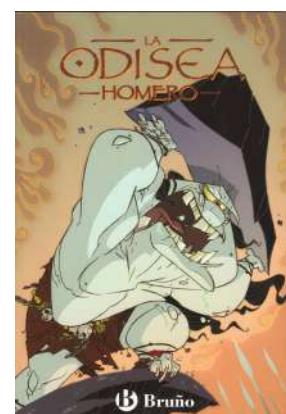
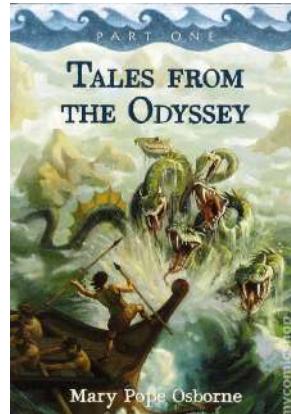
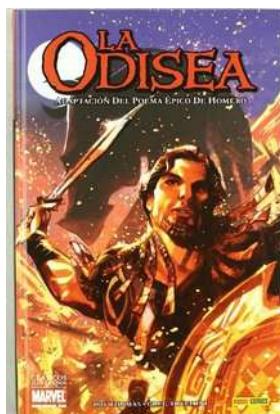
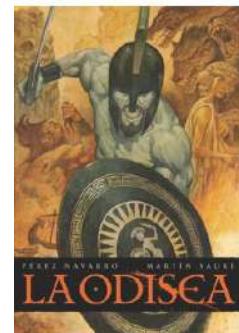
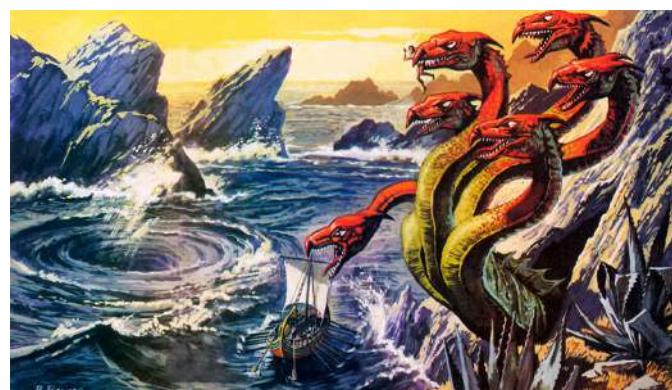
<https://www.youtube.com/watch?v=Gjt65l8F-5g>

Trabajo de estudiantes:

<https://www.youtube.com/watch?v=y7kXAe1Nt3E>

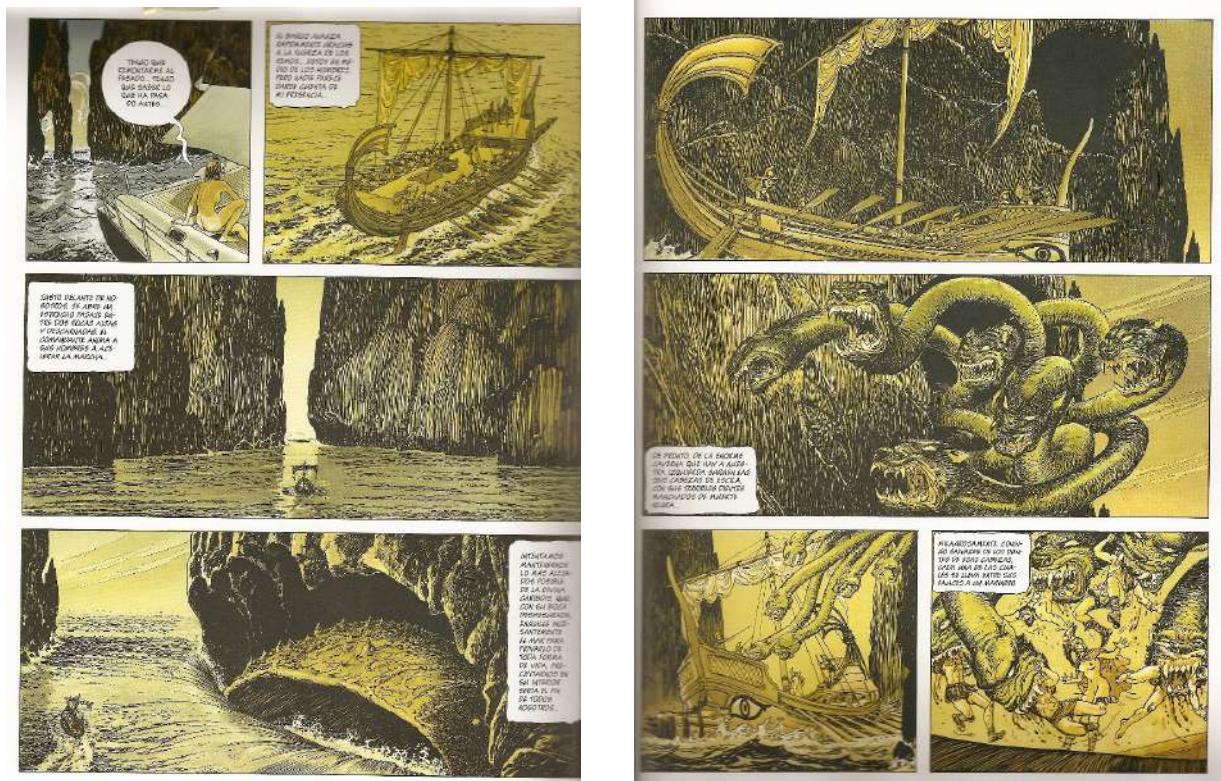

Ilustraciones. Libros

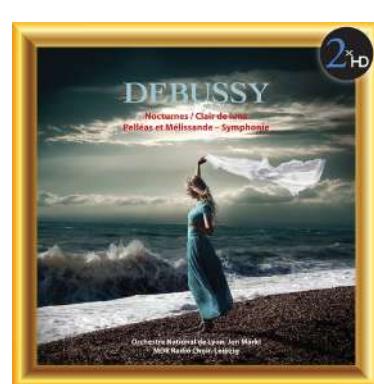
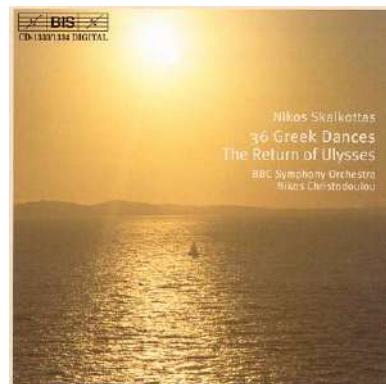
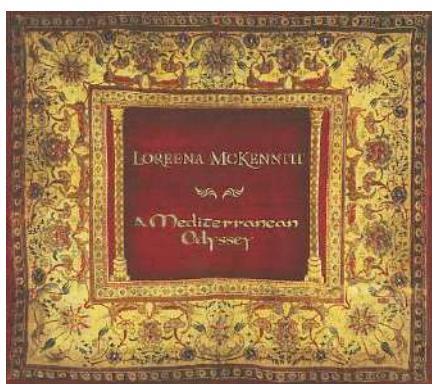
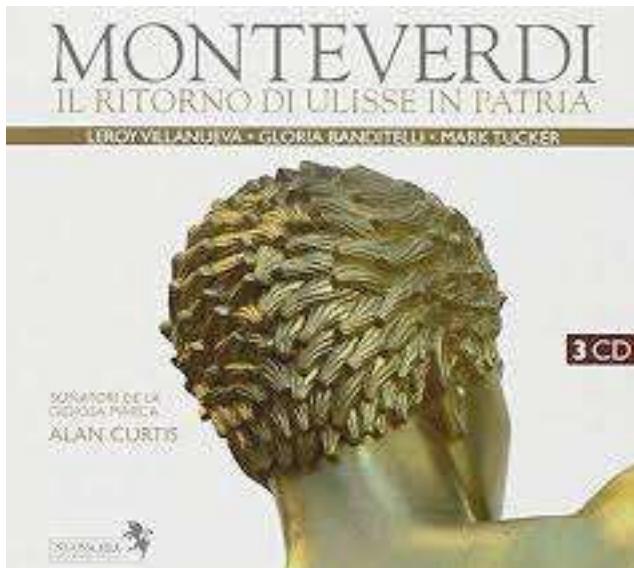
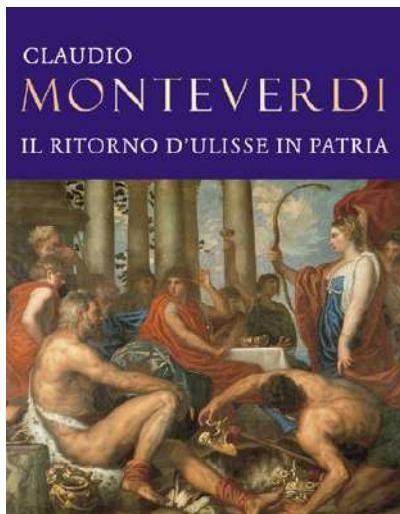

Cómics

Discos y DVDs

Φ Φ Φ

CONTENIDOS

Intérpretes y coreógrafos

Alumnos del IES “Lope de Vega” (2º de Bachillerato de artes escénicas, música y danza)

Es uno de los Institutos históricos de Madrid, que ha sido siempre de los más cotizados por los alumnos de distintas procedencias de esta ciudad.

Está situado en la calle de San Bernardo, en el barrio de Malasaña. Este laberinto de calles que un día fue de la llamada “movida” es hoy, en pleno centro de la

ciudad, uno de los barrios emergentes de Madrid. Este barrio ofrece arte, diversidad, clases de música, hamburguesas ecológicas y múltiples opciones de ocio y cultura. Hay tiendas de juguetes, de libros, de ropa e hilo musical y, los domingos, conciertos para niños. ¿Saben lo que nos falta? Un par de piscinas y un parque.

Alumnos del Colegio “Nuestra Señora del Lucero” (5º de Primaria)

Es un centro público de educación infantil y primaria que comenzó su andadura en el año 1973.

Por tanto, lleva cuarenta y tres años prestando sus servicios a la comunidad del barrio del Lucero. A lo largo de todos estos años ha dado respuesta educativa a las necesidades del momento y del barrio procurando siempre una educación de calidad.

Las finalidades planteadas en los primeros años se han ido renovando y transformando a la vez que ha ido cambiando el entorno y la población y, gracias a toda la Comunidad Educativa, continuamos nuestra

labor con el mismo compromiso de siempre, procurando que nuestro centro sea un referente educativo en la zona.

Orquesta Arcos-luventas

Las características peculiares de esta formación sinfónica son la absoluta independencia y la autogestión. Los integrantes de la luventas organizan sus propios ciclos de conciertos, buscan salas apropiadas, consiguen partituras e instrumentos, los transportan, montan escenarios, venden entradas, atienden al público, distribuyen programas, administran las ayudas, ensayan... ¡y luego tocan! Solamente con un entusiasmo desmedido se consigue llevar a cabo un proyecto de esta singularidad. Si buscamos el germen de esta orquesta lo encontraremos en la actividad permanente de la Escuela de Música Arcos.

Rubén Fernández (director Musical)

Violinista, profesor de música de cámara y director, se formó en el Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert Schumann Institut de Düsseldorf. Ha sido violinista en diversas orquestas, ha participado en grupos de cámara y ha sido profesor de varios conservatorios. En 1992 fue nombrado director del Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Entre 1989 y 1993 dirige el Curso y Festival Luigi Boccherini de Arenas de San Pedro y, desde 1986, el Centro Pedagógico

Musical "Arcos". Su trabajo como director se ha desarrollado en el campo de las jóvenes orquestas, fundamentalmente con la orquesta luventas, que fundó en 1986.

Fernando Palacios (idea, dirección y coordinación)

En 1992 puso en marcha el Departamento Educativo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta iniciativa pionera se extendió poco a poco por toda España y Latinoamérica, con especial incidencia en Navarra y en la publicación de las colecciones de cuentos musicales *La mota de polvo* y *Paisajes musicales* en Agruparte.

Pedagogo Musical; creador de grupos musicales; director y presentador de programas de radio y televisión; compositor de obras de concierto, ballets y óperas; escritor de libros de recursos y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica (RNE) entre los años 2008-10. Trabaja en los proyectos educativos del Teatro Real, CNDM, Comunidad de Madrid y

Fund. Juan March, e imparte el curso permanente *El arte de escuchar* en la "Escuela de Música Arcos" (Madrid) y en "Música, Arte y proceso" (Vitoria).

Koté Pavón, Diego Landín, Triana Martíncano y Lorea González (coreógrafos y dramaturgos)

Cuatro alumnos del Instituto Universitario de la Danza "Alicia Alonso" de la Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada. Madrid) procedentes de diferentes especialidades (teatro, danza clásica, danza contemporánea y circo) se han sumado a este proyecto con la intención de acumular experiencias que se plasmen en un trabajo para su formación académica.

Charo Díaz Yubero, Inés Dueñas y Arantxa Basabe (voluntarias)

Tres exprofesoras del Colegio Montserrat que, después de haber participado en el proyecto anterior ("Maese Kaos, el coleccionista"), no han querido dejar de participar en este proyecto.

Blanca Galán y Josué Mata (músicos)

Dos alumnos de musicología de la Universidad Autónoma de Madrid que, a través de un convenio de colaboración, participan activamente en la composición y dirección de las músicas de Ulises. Blanca aporta sus conocimientos sobre voz y Josué sobre músicas electroacústicas.

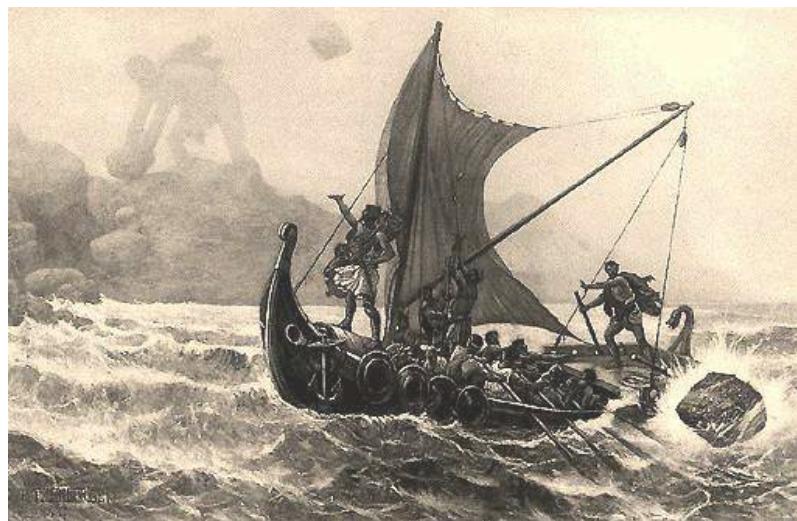
Jorge Palomino (compositor y orquestador)

Titulado Superior de Composición por el RCSMM en la especialidad de Música Electroacústica, ha completando su formación en cursos de Samuel Adler, Alexander Tchaikovsky, Giuseppe Giuliano, Alberto Posadas, José Iges y Roque Baños. Fue Finalista del "Premio de Composición Carmelo Bernaola" y su producción abarca desde la música sinfónica y camerística, hasta el videoarte, la videodanza y la instalación sonora. Además de en España, interpretan sus obras principalmente en Alemania.

Puntos de partida

Película y Documento básico

Película

Antes de meterme de lleno en el proyecto, confeccioné una pequeña película de 8 minutos, titulada **Los viajes secretos de Ulises Inicial B**, que colgué en Youtube con la intención de que lavieran todos los implicados en el proyecto (coordinadores, profesores y alumnos). El objetivo era centrar el tema, excitar la imaginación y servir como rampa inicial para el debate.

<http://fernandopalacios.es/los-viajes-secretos-de-ulises/>

Para marcar las bases del espectáculo, propuse unos puntos de partida imprescindibles para echar a andar. Este material de trabajo tenía un formato de Power Point, que he pasado a PDF para que los podáis manejar. Se llama “Los viajes secretos de Ulises. Presentación”. Lo puedes encontrar en la misma página:

<http://fernandopalacios.es/los-viajes-secretos-de-ulises/>

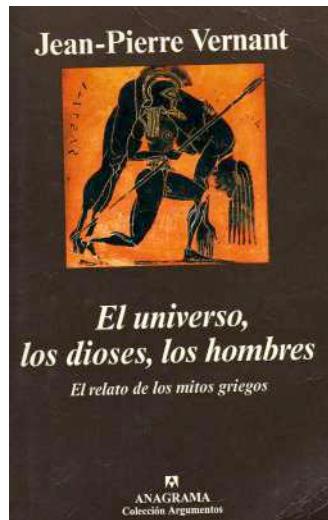
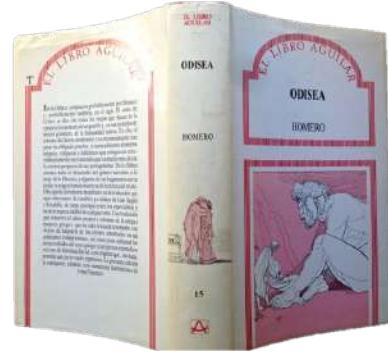
Los viajes secretos de Ulises. Presentación

Portada / William Turner / Théodore Géricault – Adad Hannah / Barcos / Ítaca – Ulises – La Odisea / Como Ulises (Krahe) / Cine / Música / Juegosombras / Fotosombras / Lucesombras / Nubes / Arena / Instrumentos: barro, piedra / Tuberías y recipientes / Agua / Artilugios e instrumentos para hacer música / Partituras vocales / Partituras instrumentales.

Dos libros y un abanico

Obviamente, todo parte de **La Odisea**, el libro de Homero (o quien lo escribiese). Hemos manejado la edición que tenemos más a mano, un clásico de la sección “Literatura” de la Edi. Aguilar. Sus ilustraciones son, además, preciosas. Está constituido por 24 Cantos: el regreso ocupa del V al XII. En el IX cuenta todas sus aventuras. Buena parte del retorno es una analepsis (flashback)

Por sugerencia de Susana Figueroa (profesora del IES Lope de Vega), hemos consultado también el magnífico libro divulgativo del mundo clásico **El universo, los dioses, los hombres** de Jean-Pierre Vernant (Ed. Anagrama). Entre las páginas 104 y 153 se desarrolla el capítulo: “Ulises, o la aventura humana”, y sus partes llevan los siguientes títulos: *En el país del olvido*. *Nadie* se enfrenta al cíclope. *Idilio con Circe*. *Los sin nombre y sin rostro*. *La isla de Calipso*. *Un paraíso en miniatura*. *Imposible olvido*. *Desnudo e invisible*. *Un mendigo equívoco*. *Una cicatriz que lleva la firma de Ulises*. *Tensar el arco de un rey*. *Un secreto compartido*. *El presente recuperado*.

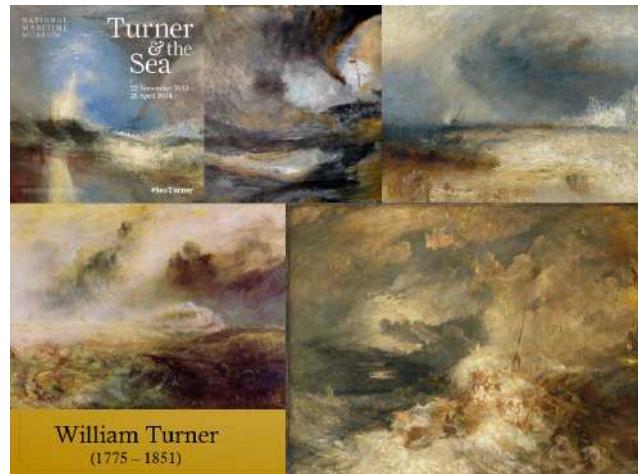
De paso, hemos repasado la mitología en este divertido y sustancioso abanico editado por Konemann. Se titula **Mitología: Dioses-Héroes-Leyendas** y está en la colección “El abanico”. Son fichas muy bien estructuradas, con buenas ilustraciones y un manejo muy sencillo, útil y propicio para realizar juegos.

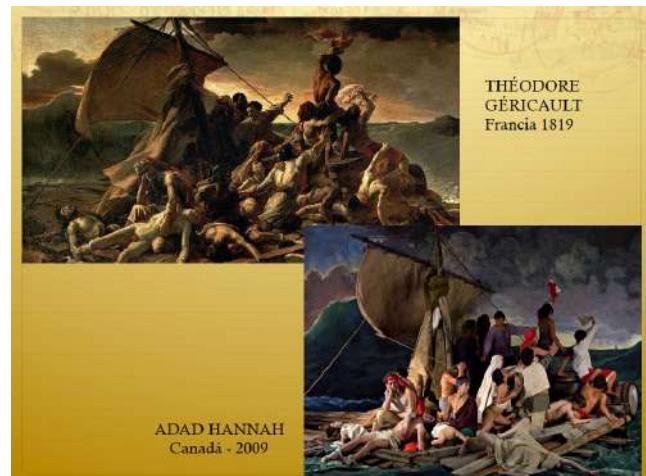
William Turner

El popular artista inglés William Turner (1775-1851) pintó innumerables cuadros dedicados al mar. Este “pintor de la luz” anuncia el movimiento Impresionista que llegaría décadas después. Sus mares son incomparables, una referencia obligatoria al mar de Ulises.

La balsa de la Medusa

El pintor Romántico francés Théodore Géricault pintó en 1819 un cuadro cuyo tema fue el naufragio de la fragata Medusa ocurrido por entonces. Este cuadro supuso un gran suceso artístico. El artista canadiense de la actualidad, especializado en recrear cuadros en esculturas vivientes, hizo en 2009 una recreación del cuadro. Naufragios, pateras atiborradas de gentes que huyen, barcazas de inmigrantes que se hunden... Una vez más el tema de Ulises.

Trabajo interdisciplinar

Este proyecto, que se desarrolla a lo largo de 7 meses, toma como principio la interdisciplinariedad: música, movimiento, danza, plástica, literatura, construcción, arquitectura, dramatización... Todo se crea desde unos puntos iniciales; a partir de ahí, escuchando al otro y fomentando relaciones sociales, se va perfilando el espectáculo. No hay guetos, sino que es el propio colectivo el que realiza e interpreta el trabajo.

El espectáculo

Instrumental

Orquesta Arcos-luventas

- 7 violines, 2 violas, 1 chelo, 2 contrabajos, 1 flauta, 1 clarinete, 1 fagot, 1 trombón, 1 arpa

Colegio Nuestra Señora del Lucero

- Instrumentos de láminas diatónicos.
- Panderos y pequeña percusión
- Balancín del murmullo

IES Lope de Vega

- Grupo instrumental: 1 violín, 2 flautas, 2 guitarras y piano 4 manos

Estructura

Una vez vista y analizada la película *Los viajes secretos de Ulises. Inicial B* y el documento *Los viajes secretos de Ulises. Presentación*, y tras un largo debate, los alumnos del IES Lope de Vega estructuraron un guion inicial, nutrido por las ideas aportadas por los niños del Colegio Nuestra Señora del Lucero. Tras muchas matizaciones, el guion ha quedado de la siguiente manera:

Acto I Prólogo

Andra moi. Remando

Acto II El pasado

El barco. Penélope. Dos pueblos se enfrentan. Baile de sirenas. Dúo de Calipso y Ulises. El monstruo

Acto III El futuro

El barco. Los 2 Ulises. Penélope. Las pateras

Acto IV El presente

Todos contra Ulises. La tempestad. La balsa de la Medusa

Acto V Malas tierras

Patera. Plantas carnívoras. Monstruo. Muchedumbres avasallas

Acto VI Epílogo

Andra moi siniestro. Remando. Encuentro. Coro final

Escenario

Auditorio Nacional. Sala Sinfónica (Madrid)

Sinopsis

La historia comienza. Todos se van incorporando al escenario cantando el himno *Andra moi* (es el comienzo de la *Odisea*), donde se le pide a la Musa que nos hable de las aventuras del héroe.

Un barco navega en la niebla. Ulises está en cubierta. Aparece Cronos que le invita a dar un viaje al pasado, donde se encuentra con su otro yo (niño), con su pueblo enfrentado, las Sirenas seductoras con su canto, Calipso tanguera y amorosa y el monstruo Polifemo.

Ulises vuelve al presente. Cronos aparece con su cortejo y le invita a realizar un viaje al futuro. Allí se encuentra nuevamente con su yo (ya anciano); su mujer Penélope, eterna costurera, casada; su hijo Telémaco convertido en un asesino; y un mar interminable de barcazas a la deriva. Su patria, Ítaca, está destruida, la muerte se lleva a sus gentes.

Ulises vuelve al presente. Aparece Poseidón y desata una gran tempestad. Todo queda reducido a una patera que intenta llegar a tierra.

Ulises prosigue su viaje y llega a un lugar desconocido. Son atacados por plantas carnívoras. Se refugian en una cueva, que es la boca de un monstruo. Huyen.

Estamos como al principio. Llega una patera con refugiados, entre ellos están Penélope y Telémaco. Reencuentro. Todos viajan al momento actual. ¡Hay esperanza! Unidos, cantan nuevamente *Andra moi*.

Sonidos

Instrumentos didácticos de percusión

Utilizaremos los instrumentos que los alumnos manejan en su centro escolar (xilófonos, metalófonos, carrillones y percusión), pero transformaremos algunos de sus principios: variaremos la manera de percutirlos con la intención de acercarnos de una manera elemental y lógica a otros mundos sonoros.

Orquesta

Los sonidos de la orquesta clásica (cuerda, viento y percusión) son protagonistas de parte del espectáculo y se mezclan en algunas ocasiones con la música electroacústica y los instrumentos didácticos.

Grupo instrumental

También tendremos la colaboración de un grupo instrumental de alumnos del IES Lope de Vega integrado por 2 flautas, violín, guitarra, ukeleles y piano a 4 manos.

Balancín del murmullo

Con botellas grandes de agua (5 litros), hemos construido un gran “Murmullo”, para simular los sonidos del mar. Dentro del recipiente hay legumbres que los niños han coloreado a su gusto

BALANCÍN DEL MURMULLO

Voces

La voz debe ser trabajada en toda su extensión. No trataremos solamente de estudiar la impostación para conseguir un cierto nivel de afinación en las melodías que creemos, sino de investigar otras formas de emisión: sonidos congelados, emisiones en los límites del silencio, estudios de consonantes, efectos con la boca, onomatopeyas, imitaciones...

Músicas

Uno de los objetivos de este espectáculo educativo es establecer diálogos con músicas de distintas procedencias: desde el barroco hasta la electroacústica, pasando por improvisaciones, tango, rock, impresionismo y nueva creación. Para que no acabe siendo un muestrario de estilos, hemos intentado unir, mezclar, transformar y dar unidad, o sea, hemos buscado alcanzar la unidad dentro de la diversidad.

- Electroacústica

Desde los años 50 del pasado siglo, las músicas producidas por aparatos electroacústicos (sintetizadores, modificadores de sonidos, micrófonos de contacto...) han ocupado buena parte de la música contemporánea y popular. La aparición de los sistemas digitales ha facilitado el manejo y alcance de este tipo de sonidos: cualquiera dispone ya en su teléfono móvil de aplicaciones y mandos para confeccionar al instante músicas electroacústicas; de ahí la importancia que tiene incorporar a los espectáculos educativos estas tecnologías.

Basándose en la marcha de la obra y en grabaciones de los ensayos, Josué Mata ha creado unas piezas electroacústicas especialmente para este espectáculo:

JOSUÉ MATA

Andra moi transformado
Atmósfera
Psicosis
Misterio
Monstruo
Decaída

Se pueden escuchar y descargar en esta dirección de Dropbox

<https://www.dropbox.com/sh/yn68bap73b8cxln/AAC9rdaK5yvD1W6x7Ff6gCJJa?dl=0>

- Improvisación

A partir de consignas y patrones claros, elaboramos esquemas cerrados que nos permitan en un momento dado realizar pequeñas improvisaciones instrumentales y vocales. La búsqueda, análisis y agrupación de los sonidos sería un camino sin meta, un propósito decapitado, si el objetivo definitivo no fuera el de levantar un edificio sonoro, por pequeño que sea.

Hay varios momentos donde las improvisaciones son esenciales en nuestro Ulises. Los hemos titulado de la siguiente manera:

IMPROVISACIONES

Barco y mar
Ritmo Bartók
Lucero Yoga
Solo de Juan
Panderos

- Repertorio variado

Uno de los puntos iniciales de este proyecto ha sido utilizar músicas orquestales de repertorio clásico, para escucharlas, disfrutarlas, ubicarlas en la estructura del espectáculo, jugar con ellas y utilizarlas como referencia en la composición de otras músicas nuevas. Obviamente, la primera que surgió fue la admirable ópera de Monteverdi, de la que seleccionamos los preludios e interludios orquestales:

CLAUDIO MONTEVERDI

Il ritorno di Ulisse in Patria

También hemos seleccionado un fragmento de un Madrigal del mismo compositor:

CLAUDIO MONTEVERDI

Zefiro torna

A su vez, los alumnos y profesores propusieron que incluyéramos fragmentos y citas de varias obras:

CLAUDE DEBUSSY

Nocturnos: III Sirenas

Syrinx (para flauta sola)

ALCORTA Y VILLODO

El Choclo (tango)

Más tarde, añadí algunas músicas complementarias:

FERNANDO PALACIOS

Calor (Andra moi)

JETHRO TULL

Thick as a Brick

Sobre algunas de ellas, nuestro compositor Jorge Palomino ha orquestado las piezas de Monteverdi y compuesto otras para varias escenas.

JORGE PALOMINO

Obertura

Andra moi siniestro

El retorno

Parte de este repertorio se puede escuchar y descargar en esta dirección de Spotify

<https://open.spotify.com/user/1132205366/playlist/30GuKRIbald5TveobclHlu>

Contenido coreográfico (procedente de "El laboratorio del Dr. Fausto")

Formas básicas del movimiento

Rudolf von Laban (el más importante teórico de la danza en nuestro siglo) propone "Cinco Formas Básicas de Movimiento", presentes tanto en la vida cotidiana, como en el trabajo y la danza.

- Locomoción: Movimiento continuado desde un lugar a otro, ya sea con pasos, brincando, rodando sobre el suelo, deslizándose, arrastrándose, o haciendo la rueda.
- Gestualidad: Movimientos de una parte del cuerpo que no sostiene el peso de todo él; por ejemplo, cabecear, encogerse de hombros, hacer señas con la mano, o balancear el pie.
- Elevación: Erguimiento, acción de levantarse, salto; todos los movimientos que actúan en sentido contrario a la ley de la gravedad.
- Rotación: Giro de todo el cuerpo sobre un eje.
- Posición: Aparente inmovilidad exterior en actitud "de rigidez", en relajación, o en una momentánea quietud en tensión equilibrada. El movimiento se produce en la musculatura, con la particularidad de que no es visible exteriormente.

La danza contemporánea

La danza contemporánea es un tipo de expresión corporal basada en la técnica del ballet clásico, aunque con menor rigidez de movimientos. Su origen se remonta hasta principios del siglo XX como una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico.

La danza contemporánea es la libertad de movimiento, la búsqueda personal de la energía. En la danza

contemporánea la dinámica del cuerpo proviene de la energía de la persona haciendo que el movimiento alcance cada parte del cuerpo. El espacio es utilizado como una vía natural de expresión a través de cada gesto y del dinamismo del movimiento. Su ejecución no sólo se desarrolla en posición vertical, es tan rica que se pueden usar diferentes posiciones y niveles. La forma en la que ocurre es siempre caracterizada por la simplicidad y elegancia de su técnica.

Historia

Aunque el movimiento se dio simultáneamente por diferentes artistas, puede decirse que empezó en 1900 con los primeros recitales de Loie Fuller en la exposición universal de París y de Isadora Duncan en Londres. Se puede definir en tres períodos:

- 1900: Período marcado por los movimientos libres de las bailarinas Isadora Duncan, Ruth Saint Denis y Mary Wigman, quienes buscaron darle a la danza un sentido más comunicacional, apoyándose en fuentes de inspiración más antiguas a las de occidente.
- 1930: La segunda ola de bailarines modernos surgió en Nueva York, entre los que se cuentan Martha Graham, Doris Humphrey y Charles Weidman. Para estos bailarines la fuente del movimiento era más interna que externa, recurriendo a acciones naturales como el respirar o el caminar.
- 1945: Este período comenzó al finalizar la II Guerra Mundial y aún posee vigencia. Bailarines como Alwin Nikolais, Merce Cunningham, entre otros, fusionaron técnicas provenientes de la danza social, el ballet y la danza moderna.

BALLET CLÁSICO

DANZA CONTEMPORÁNEA

Las formas siempre son graciosas y bellas	Las formas muestran lo bonito y lo feo de la vida
El cuerpo necesita tener una forma en particular y desde niños se trabaja en eso	El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras esté fuerte y flexible
Se trabaja movimientos elevados y saltos	Se trabaja en el suelo y en saltos
Los pasos básicos están definidos	Hay muchos estilos de pasos
Se sigue una historia con varios personajes	La coreografía se basa en ideas y sentimientos
Se baila con ropas y zapatos especiales	Se baila con la ropa que sea y descalzos
En las parejas el hombre carga a la mujer	Cualquiera carga con cualquiera

La danza en la educación

- La danza contemporánea está al alcance de todos. Los jóvenes pueden iniciarse en su práctica sin ningún adiestramiento previo; ello les aporta unas posibilidades inmediatas de participación, integración en un grupo, vivir la forma y el arte en su propio cuerpo, y ampliar su campo de percepción del mundo.
- La práctica de cualquier tipo de danza en el aula favorece la autonomía y la iniciativa personal. La formación de grupos de danza ayuda a desarrollar las relaciones interpersonales entre todos los componentes.
- Con la danza se viven y comparten emociones inusitadas y se olvidan los iconos estereotipados adquiridos en los medios de comunicación.
- En los grupos de danza contemporánea se producen procesos formativos, orientados hacia el alcance de un sentido de disciplina.

Φ Φ Φ

ACTIVIDADES

Dado que “Los viajes secretos de Ulises” pretende integrar música, danza, teatro y luces, toda actividad encaminada a integrar artes será bienvenida.

Cantar y Contar

¡¡Actividades prioritarias!!!

Si se dispone de poco tiempo para preparar el concierto, recomiendo destinarlo a preparar dos actividades fundamentales

- **Cantar *Andra moi***

El coro *Andra moi* (“Háblame”) que poco antes del final cantaremos todos: una manera de “participar” en el espectáculo. Es fácil de entonar: una melodía que asciende una octava y desciende, con ritmo cambiado. Está en “Do m”. La profesora del IES Lope de Vega, Susana Figueroa, ha realizado una adaptación del inicio de La Odisea. El texto está en griego y español.

ANDRA MOI (HÁBLAME)

*Háblame, Musa, del hombre de mil tretas que muchas cosas vivió.
¡Oh, Musa, Musa, Musa, háblame, cuéntamelo!*

*Andra moi enepe Musa polutropoñ hos malla hos pola iden.
O musa, musa, musa enepe moi.*

✓ Aprendamos todos la canción para, al final, unir nuestras voces a las del coro. La partitura con los acordes se encuentra en el **ANEXO 1**.

- **Contar la historia**

Como este espectáculo no tiene texto ni proyecciones, es importante que previamente conozcamos todos la historia de que trata.

✓ En las **Páginas 19 y 20** están la estructura del espectáculo y la sinopsis. Hay que leerlas bien, aprender la historia, los personajes, contarla a nuestra manera... e idear nuevas aventuras de Ulises.

Música y vídeo

Película

Para alcanzar una idea general de este proyecto, recomiendo visionar la pequeña película “Los viajes secretos de Ulises”, de 8 minutos de duración, que he colgado en Youtube. Tiene varios apartados: 1) *El mar*. 2) *Retorno*. 3) *Peligros*. 4) *Islas*. 5) *Seducción*. 6) *Alucinación*. 7) *Diversión*. 8) *Secretos*. 9) *Memoria*.

Los viajes secretos de Ulises. Inicial B

<http://fernandopalacios.es/los-viajes-secretos-de-ulises/>

• **Coloquio**

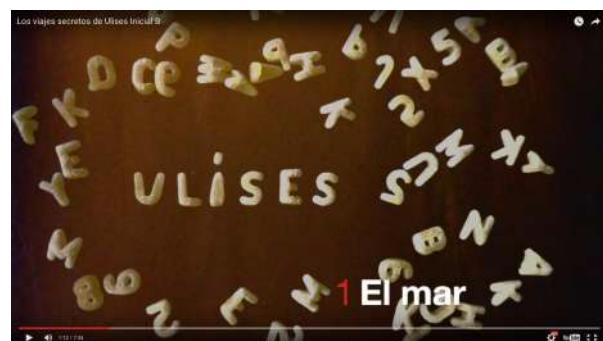
Una vez vista se puede organizar un coloquio donde se aportarán las opiniones de cada uno. Algunos temas a tratar pueden ser:

- ¿Conocéis a alguien que se parezca a Ulises? ¿Habéis tenido alguna aventura digna de ser contada?
- ¿Viajes en barco? ¿Alguna tormenta en el mar, algún mareo? ¿Qué islas conocéis? Contad alguna de sus características
- ¿Cuál es vuestra diversión favorita? ¿Qué diversión nunca habéis podido disfrutar?
- ¿A qué peligro le tenéis más miedo? En caso de tener que enfrentarlos a él, ¿cómo lo haríais?
- ¿De cuántas formas habéis visto escrito el nombre de Ulises? ¿De qué manera original lo podríais escribir sin utilizar ningún sistema digital?
- Haced ejercicios de memoria: contad algún sueño de años atrás.
- ¿Qué es la seducción? ¿Qué papel representa en las relaciones humanas? Comentad tipos de seducciones: la belleza del arte, la naturaleza, el mar, los volcanes, el juego...
- ¿Qué imágenes de esta película os han impactado más?

• **Película**

Ha sido realizada utilizando el sencillo programa iMovie, nada más. Para el montaje sonoro he utilizado músicas de Monteverdi y propias.

- Ni que decir tiene que puede tomarse esta película como modelo para realizar otras similares sobre el tema de Ulises, incluso manteniendo los 9 capítulos. ¿Os atrevéis?

Instrumentos

Los instrumentos que intervienen los podemos clasificar en cuatro grupos:

- **Orquesta reducida** (Orquesta Arcos-luventas): instrumentos propios de una orquesta sinfónica (aunque en menor cantidad)
 - ¿Tenéis clara cuál es la diferencia entre los instrumentos de cuerda, los de viento madera y los de metal?
- **Grupo instrumental** del IES “Lope de Vega”: formado por 2 flautas, 2 guitarras y 1 piano.
 - Buscad imágenes y grabaciones donde aparezca cada uno de estos instrumentos.
- **Grupos de instrumentos didácticos** del “Nuestra Señora del Lucero”
 - ¿Cómo se llaman los instrumentos escolares de láminas?
 - ¿Cuántos instrumentos de pequeña percusión conocéis?
- **Artilugios**, cacharrería e instrumentos de fabricación casera
 - Construir un balancín del murmullo es sencillo: se necesitan unas cuantas botellas de agua, se les quita solo las partes extremas, se unen los troncos y se pegan, se introduce legumbre y... ya está. Funciona como un palo de lluvia: hay que moverlo con delicadeza.
 - Vislad el **ANEXO 4** y construid instrumentos similares
<http://fernandopalacios.es/artilugios-e-instrumentos-para-hacer-musica-2/>

Ritmos. Audiciones. Ostinatos

- **Claudio Monteverdi: Zefiro torna**

Está construida como una improvisación escrita sobre un ostinato muy rítmico:

- Tocad el ostinato en los instrumentos de láminas, dejando espacios para la improvisación (se puede colocar la lámina del Fa# o dejarla natural, según queramos que sea más tonal o más modal)
- Cuando el ostinato se hace pesado pasad a otras notas, manteniendo el ritmo, y seguid con el proceso de improvisaciones.

Es una obra que, gracias a su ostinato constante, posee un imán hipnótico. Hay muchas versiones disponibles en Youtube. Su visionado invita a hablar de la tiorba, la guitarra barroca, la viola da gamba, el corneto, el violín barroco, el clave... Ver **ANEXO 3**

<https://www.youtube.com/watch?v=zq49rymjvNg>
<https://www.youtube.com/watch?v=UEzIDh4NAak>

• **Claudio Monteverdi: *Il Ritorno di Ulisse in Patria: Preludio* “(El retorno)”**

Es una breve pieza en Re m que se suele utilizar para abrir la ópera.

Ver **ANEXO 2**. Le hemos puesto letra y convertido en canción bajo el título de *El retorno*. Se canta en el último acto.

Claudio Monteverdi
Letra y arreglo Palacios

Andantino $\text{♩} = 66$

Voice

Bass

Con el en - cuen - tro lle ga la paz.
Es éste un final de nunca acabar.

Con el encuentro llega la paz.
Es éste un final de nunca acabar

- Es una pieza estupenda y sencilla para cantar a una o dos voces, tocar con cualquier instrumento, ponerle nueva letra.
- Se puede acompañar con guitarra (están los acordes) o ukelele, y disfrazarla con varios ritmos.

• **Jethro Tull: *Thick as a Brick***

“Viajes secretos”

El álbum *Thick as a Brick* (1972), del grupo de rock sinfónico inglés Jethro Tull, es uno de los más importantes de la historia del rock. De él hemos seleccionado un pequeño fragmento de la Parte 1^a, que aparece en el 17:28. En el espectáculo hemos llamado a esta pieza *Viajes secretos*, y suena varias veces cuando hay viajes en el tiempo. Ver **ANEXO 2**

- Se acompaña con dos acordes, y es perfecta para tocar con instrumentos de láminas. La mayor dificultad (y atractivo) está en su ritmo sincopado y en alcanzar con puntería y técnica las dos notas agudas.

Música electroacústica

Es conveniente escuchar algunos clásicos de la música electroacústica, asimilarlos e intentar imitarlos. Reflexionemos sobre el hecho de que estas músicas no llevan una claqueta continua, ni tienen un ritmo preciso.

- **Pierre Henry: Variaciones para una puerta y un suspiro** (1963)

<https://www.youtube.com/watch?v=dud4D6PeHaQ>

- Escuchad un fragmento con suma atención varias veces.
- Buscad una buena puerta que esté mal engrasada y, con cierta maña, manipulándola, extraed sonidos diversos y grabadlos en cualquier registradora (lo mejor es la aplicación "Notas de voz" que tienen los teléfonos). Después, en un sencillo programa de edición (los ordenadores Mac traen "GarageBand"), ordenad los sonidos obtenidos a vuestro gusto y componed una pieza que haga palidecer a la de Pierre Henry.

- **Karlheinz Stockhausen: El canto de los adolescentes** (1956)

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5SjIK3fDKU>

- Escuchad un fragmento con suma atención varias veces.
- Con la misma grabadora, registrad sonidos hechos con la boca y la voz. Intentad que sean suficientemente peculiares y atractivos. Cuando tengáis un buen catálogo de sonidos, ordenadlos como en la actividad anterior.

- **Iannis Xenakis: Poema electrónico** (1958)

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

- Escuchad un fragmento con suma atención varias veces.
- Con la misma grabadora, registrad sonidos interesantes de vuestro entorno: campanas, maquinaria doméstica (molinillo, batidora, aspiradora...), sonidos de un viejo transistor sintonizando la "Onda corta". Operar de manera similar a las anteriores actividades.

- **John Cage: Paisaje imaginario** (1958)

https://www.youtube.com/watch?v=iRa0j_Elth0

- Escuchad un fragmento con suma atención varias veces.
- Entre varios, reunid aparatos de radio sintonizados en emisoras diferentes (valen de cualquier tipo, incluyendo móviles, tabletas...). Cada intérprete maneja un aparato: conecta, desconecta, sube y baja el volumen, interrumpe... O sea, lo maneja como si fuera un instrumento cualquiera. Debéis buscar un resultado general que satisfaga a John Cage (no importa que este gran pensador musical no esté con nosotros desde 1992).

- ✓ Hay varias aplicaciones para móviles y tabletas para crear músicas electroacústicas: "Beat Boss", "EDKeyz", "Launchpad"...

Otras músicas para escuchar

El tema de Ulises y su Odisea son motivo de inspiración para todo tipo de músicos. Existen cientos de discos que llevan en sus títulos las palabras "Odisea" o "Ulises". He seleccionado unas cuantas para que hagáis alguna cata. Por supuesto, siempre que se escucha alguna música se hace con oído crítico, al que suceden los comentarios. He hecho una lista de Spotify

<https://open.spotify.com/user/1132205366/playlist/30GuKRIbald5TveobclHlu>

Alan Silvestri	<i>Cosmos: A Space time Odyssey</i>
Vangelis	<i>Mythodea</i>
Piero Montanari	<i>Ulysses</i>
Gabriele Mirabassi...	<i>Itaca</i>
Steve Benzi	<i>Ulysse's Odyssey</i>
Odissea	<i>Il viaggio infinito</i>
Matyas Seiber	<i>Ulysses (música sinfónica)</i>
Nikos Skalkotas	<i>The return of Ulysses</i>
Loreena Mackennitt	<i>A Mediterranean Odyssey</i>
Lucio Dalla	<i>Itaca</i>
Mélissa Laveaux	<i>Ulysses</i>
Suzane Vega	<i>Calypso</i>

Poesía y plástica

Tres lecturas

En el **ANEXO 5** hay dos poemas y una canción muy buenos, cada uno en su estilo, que nos vienen de perlas para trabajar en clase.

• **Konstantínos Kaváfis: *Ítaca***

El poeta griego Kavafis (1863-1933) solía recurrir a la Antigüedad, mezclando el presente con los mitos del pasado. En este caso, recurre al viajero Ulises para proponernos que aprovechemos la vida, que disfrutemos de las cosas por el mero hecho de hacerlas y que no supeditemos los objetivos a los fines. Lo importante no es llegar sino estar viajando. Sin embargo, si nos olvidamos por completo del fin de nuestro viaje puede que, al llegar, se haya marchitado nuestro objetivo.

- Sigue el comentario del poema con aportaciones personales.

• **Yannis Ritsos: *La desesperación de Penélope***

Otro importante poeta griego, Ritsos (1909-1990), expresa la visión de la historia de Penélope desde otro punto de vista.

- Leed con sosiego el poema y escribid otros poemas vuestros en los que cuenten el regreso de Ulises de una manera diferente.

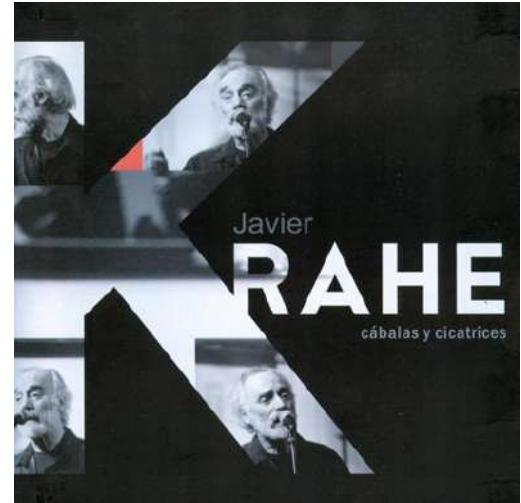

• **Javier Krahe: Como Ulises**

Nadie es capaz de lograr su malabarismo lírico, su capacidad de evocar 'paraísos en un edredón', porque cuando ha querido contar ya sabía, mientras la costumbre es escuchar a gente que no sabe de que habla porque pasa el tiempo viviendo, o que no vive porque dedica su existencia a intentar saber, aprender.

En 2002 sale a la luz el espléndido CD en directo Cábalas y cicatrices. Desde el primer momento en que escuché esta canción (confieso que tuve el extraño privilegio de escucharla en un estudio de grabación antes de que saliera el disco) pensé que debería ser obligatoria en los estudios de secundaria, pues su capacidad de síntesis para contar la Odisea en 5 minutos es tal que la convierte en referencia indispensable sobre este tema. Me alegra comprobar que hay docenas de profesores que encargan a sus alumnos hacer trabajos sobre ella (se puede comprobar en las páginas web que tienen los profesores de literatura de Centros de Secundaria). ¡Bravo!

- La canción comienza y termina con una habanera marinera, tan típica en nuestro Levante. Es un momento coreable por el público, es decir, por todos los alumnos de cualquier clase.

<https://www.youtube.com/watch?v=z9UF1iOSMag>

https://www.youtube.com/watch?v=2ZTVcnnVJ_k&index=2&list=PLFfyZ4H_59Q2mFOR8muaX_2r34yT6HM9r

Analizando la canción con detenimiento comprobamos que sigue el hilo de la Odisea, en orden. Como solía decir él mismo: "Está basada en un libro de aventuras conocido por todos". Hay un estudio muy bueno de Nazaret Obregón Díaz en esta página:

<http://biblio-augustobriga.blogspot.com.es/2012/03/libros-que-son-canciones-como-ulises-de.html>

- Para empezar, hay algunas palabras que no son muy comunes (aciaga, feacia) y un desfile de personajes que es importante conocer: Penélope, Agamenón, Aquiles, Calipso, Cerbero, Circe, Polifemo, Poseidón, Nausícaa. Investigadlos.
- Sugiero realizar un trabajo de análisis completo del texto: situaciones, rimas, ritmo... Y, por supuesto, comentar el nuevo final que propone Krahe.
- Dado que la melodía es bastante enrevesada (exceptuando la habanera de comienzo y cierre que hemos comentado), se puede hacer un "rap", leyendo el texto con una base rítmica.

Plástica

Un grupo de 4^a de Primaria del Colegio “Nuestra Señora del Lucero” ha realizado un trabajo plástico sobre el tema de Ulises.

- Entre las ilustraciones que aparecen en esta guía, más las que encontréis, realizad un buen trabajo plástico.

Construcción

Algunos padres de alumnos del Colegio “Nuestra Señora del Lucero” confeccionaron hace años unas maquetas destinadas a representaciones del centro. Nos ha parecido adecuado reutilizarlas, dado que nuestro guion trata de viajes por el tiempo y el mar. Les agradecemos su colaboración.

Máquina a tamaño real de la película británica “El tiempo en sus manos”, dirigida por George Pal en 1960, basada en la famosa novela de 1895 “La máquina del tiempo (The time machine) de Herbert George Wells.

Realizada por

Domínguez González, Alberto.
Escala Alvarado, Vanessa.
Galvis Fernández, Alejandro.
Iris Morales, Estrella.
Vega Muñoz, Rosa María.
Sánchez González, Rafael.
Ardid Peláez, Miguel Ángel.

• La máquina del tiempo

En la película “El tiempo en sus manos” sale una máquina del tiempo decimonónica muy atractiva. Podéis ver el momento en que funciona:

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

- Esta máquina ha alcanzado tal celebridad que se han hecho muchas réplicas, imitaciones y parodias. ¿Es mucho pedir que hagáis una, aunque sea tosca, sin dejar de ser imaginativa?

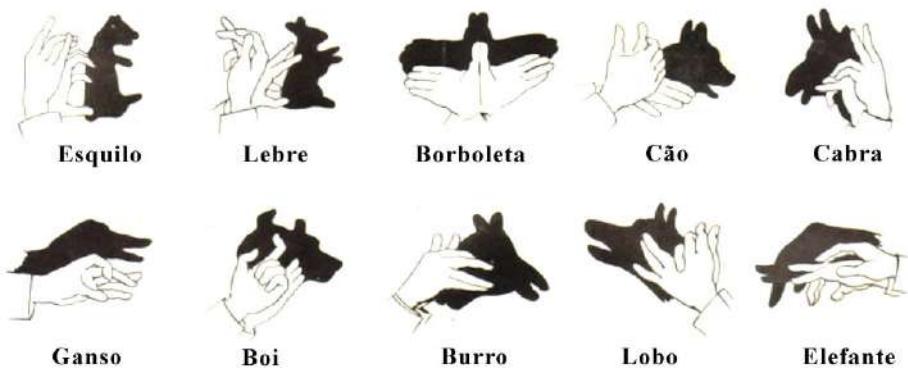
Sombras y teatro

(procedente de la Guía "Omelette" del Teatro Real)

Una de las formas más antiguas de teatro es la de representar personajes, animales y paisajes interponiendo un objeto entre un haz de luz y una pared. Desde tiempos inmemoriales se practica en Oriente (de ahí provienen las famosas "sombras chinas", herederas del teatro de sombras de la India). El teatro de sombras es un recurso indispensable para contar historias.

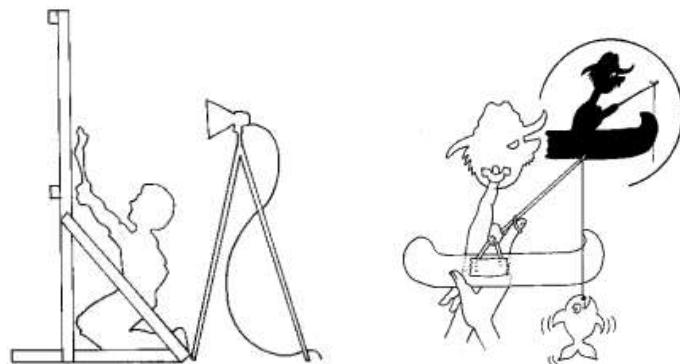
- Dejando el aula en penumbra y proporcionándonos una fuente de luz (flexo, foco, linterna, etc...) podemos comenzar con el milenario juego de hacer sombras con las manos.

- Troquelando cartulinas, construimos marionetas planas que pueden ser proyectadas en una pared (o pantalla).
 - Dibujamos el personaje, escenografía, u objeto en una cartulina
 - Lo recortamos con la tijera. Si queremos que se mueva, debemos recortarlo en varias piezas y unirlas con encuadernadores, anillas o similares.
 - Le pegamos un palillo chino
 - Si construimos los personajes y escenografía de un cuento, ya podemos contar la historia y representarla.

- Otro sistema es el de retroproyección. Para realizarlo necesitamos una lámpara (foco), un soporte de proyección (pantalla translúcida, sábana...) y las marionetas, manos y cuerpo.

Os invitamos a visitar varias páginas donde se explica pormenorizadamente el arte de construir y realizar teatro de sombras.

<https://www.youtube.com/watch?v=YPGk4EYkz80>

<http://blogelartedeeducar.blogspot.com.es/2013/12/como-hacer-teatro-de-sombras.html>

http://www.retos.org/numero_11_12/retos%2012-6.pdf

<http://arteatrelier.blogspot.com.es/p/teatro-de-sombras.html>

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3200/1/TFG-B.233.pdf>

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=91714

Movimiento y danza (procedente de la Guía "Las torres de Babel")

Juegos desinhibidores

Para vencer la vergüenza y el anquilosamiento del inicio de una actividad de movimiento, e introducir a los jóvenes poco a poco en el mundo de la expresión del cuerpo, es conveniente romper el hielo con algún tipo de juego divertido, que facilite la comunicación y la confianza en uno mismo.

- Sobre una música marchosa (a ser posible tradicional, de otras culturas, o de danza), el grupo, en círculo, imita los movimientos de un líder. El turno del "creador" va cambiando, hasta pasar por todos los componentes del grupo. Esto mismo se puede hacer sentados en el suelo, con los movimientos de una sola parte del cuerpo (un brazo, un pie, un dedo...), haciendo movimientos cotidianos (ducharse, desayunar, vestirse...), o representando una escena de la vida habitual.

Cinco Formas Básicas de Movimiento

Las "Cinco Formas Básicas de Movimiento" de Laban nos ofrecen muchas posibilidades para realizar los clásicos juegos relacionados con los elementos de la danza. Para ello necesitaremos solamente una sala espaciosa y vacía sobre la que poder maniobrar.

Locomoción

- Con una pulsación básica en un pandero, nos desplazamos de un lugar a otro con distintos tipos de pasos: como un ejecutivo, como alguien que lleva un carrito de la compra, como un niño, como un universitario, como un anciano...
- También se puede hacer brincando, rodando sobre el suelo, deslizándose, arrastrándose, o haciendo la rueda.
- Variamos la pulsación.
- Imitamos el estilo de otro compañero.

Gestualidad

- Típico juego de espejo: de dos en dos, uno frente a otro, imitamos los gestos de la cara como si fuéramos un espejo. La iniciativa cambia de vez en cuando.
- Ahora ampliamos a otros movimientos, sin desplazarnos del sitio: cabecear, encogerse de hombros, hacer señas con la mano, o balancear el pie.

Elevación

- Probamos distintas maneras de levantarnos del suelo: con decisión, con vaguería, de una forma angulosa, como lo haría un robot, lo más lento posible, con “glamour”...
- Estilos de saltos: efectuamos una competición donde se valora la calidad de los saltos: el más original, el más cómico, el más elegante y el más gimnástico.

Rotación

- Hay muchas maneras de dar un vuelta sobre sí mismo: cada uno inventa una muy personal. Todos la imitan.
- Enlazando varias maneras de girar, conseguir una pequeña forma coreográfica.

Posición

- A través de una simple posición del cuerpo, el resto de la clase debe adivinar de qué personaje famoso se trata.
- Disposición de un grupo como si fuera una escultura, un escaparate con maniquíes, una escena de una película en “pause”, posar para una fotografía, se detiene el tiempo en un mercado...

Combinación

Una vez trabajadas las “Cinco Formas Básicas de Movimiento” se puede pasar a combinarlas:

- Ordenar: elegir un movimiento de cada una de las formas básicas, encadenar algunas de ellas, ordenarlos de distintas maneras.
- Adaptar: adaptar el resultado anterior a una música determinada. Escuchar con detenimiento la música y adaptar los movimientos a su ritmo y forma.
- Combinar, repetir, variar... Es decir, olvidarse de cómo comenzó el trabajo e intentar sacar un resultado más depurado, que resulte interesante a alguien que lo ve desde fuera.

Coreografía

Cuando ya se han realizado algunas sesiones de movimiento con juegos elementales, se puede pasar a montar una coreografía sencilla. Los miembros con los que realizar este cesto pueden ser:

- Buscar una música sugerente, a ser posible de alguna cultura oriental: es conveniente que tenga por lo menos dos partes diferentes, una rápida y otra lenta (obviamente se puede hacer un montaje con varias músicas).
- Distribuir a los alumnos en varios grupos. A base de juegos de imitación, cada grupo selecciona unos cuantos movimientos básicos. Se ensayan y depuran.
- Distribuir la intervención de cada grupo en distintos lugares de la música.
- Establecer las reglas de ocupación del espacio del aula: orden de salida, evoluciones en la pista, entrada y salida de los danzantes...
- Realizar la función de la manera más “profesional” posible: primero nada (inmovilidad total en todo el recinto), suena la música (irrupción del primer grupo), intervención general, final (ensayar bien un final contundente), saludos al público imaginario, y vaciado de la sala.

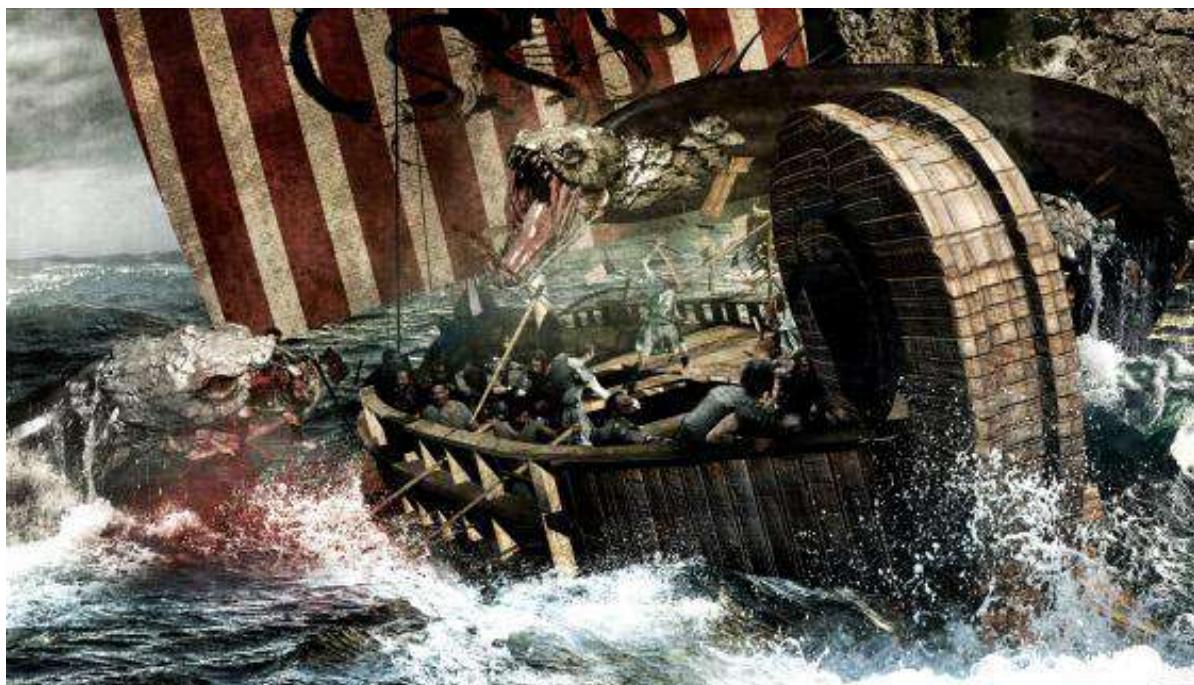

Otras actividades

Recopilación de las actividades sugeridas en capítulos anteriores.

- Pag. 6 Reflexionar sobre los textos
- Pag. 7 Pensar en más características del personaje de Ulises
- Pag. 9 Ver películas y documentales
- Pag. 10 Añadir una ilustración vuestra a las que se exponen
- Pag. 11 Relacionar una viñeta de cómic con una aventura de Ulises
- Pag. 17 Hacerse con el abanico y darle un repaso
- Pag. 18 Pintar un mar al estilo de Turner
- Pag. 18 Seleccionar un cuadro y montar una escultura viviente

Φ Φ Φ

ANEXOS

Anexo 1: "Andra moi" ("Háblame")

Andra moi (Háblame)**Letra de Homero (adap. de Susana y Paula)****Calor****Música de Fernando Palacios**

Andante $\text{♩} = 60$

Soprano: **p** Há - bla - me, Mu - sa, del hom - bre de mil tre - tas que mu - chas
An - dra moi e - ne - pe Mu - sa po - lu - tro - pon hos ma - lla

Alto: **p** C min A♭ F min D♭ B♭
3fr. 4fr.

Baritone: **p** Há - bla - me, Mu - sa, del hom - bre de mil tre - tas que mu - chas
An - dra moi e - ne - pe Mu - sa po - lu - tro - pon hos ma - lla

S: co - sas vi - vió. **p** Oh, Mu - sa, Mu - sa, hos - po - la i - den. O Mu - sa Mu - sa

A: G7 C Fm D♭
G7 C Fm D♭

B: co - sas vi - vió. **p** Oh, Mu - sa, Mu - sa, hos - po - la i - den. O Mu - sa Mu - sa

S: Mu - sa, há - bla - me, cuén - ta - me - lo. **ff**
Mu - sa e - ne - pe e - ne - pe moi.

A: B♭min G7 C F G
B♭min G7 C F G

B: Mu - sa, há - bla - me, cuén - ta - me - lo. **ff**
Mu - sa e - ne - pe e - ne - pe moi.

Anexo 2: "Sinfonia avanti il Prologo" y "Viajes secretos"

Sinfonia avanti il Prologo.

Allegro.

(Violino primo.)

(Violino secondo.)

(Viola da braccio.)

(Viola da braccio.)

Allegro.

(Cembalo,
Tiorbe, Violone.)

Viajes secretos

Jethro Tull

Jethro Tull

A musical score for a guitar and piano. The top staff shows a guitar part with six chords: d, G, F, C, d, and G. The bottom staff shows a piano part with a bass line. The score is in common time, with a key signature of one sharp (F#). The guitar chords are indicated by diagrams above the staff, and the piano bass line is shown on a separate staff below the treble clef.

Anexo 3: Zefiro torna

Scherzi musicali (1632)

9. *Zefiro torna*

Libretto d'Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Claudio MONTEVERDI
(1567-1643)

Ciaccona (Allegro)

Tenore I

Tenore II

Basso continuo

5

Ze - fi - ro, ze - fi - ro,

Ze - fi - ro tor -

(Basso ostinato)

6

(simile)

7

T. I

T. II

Ze - fi - ro, Tor - na, ze - fi -

na, Ze - fi - re tor - na, Ze - fi - ro tor - na,

12

T. I

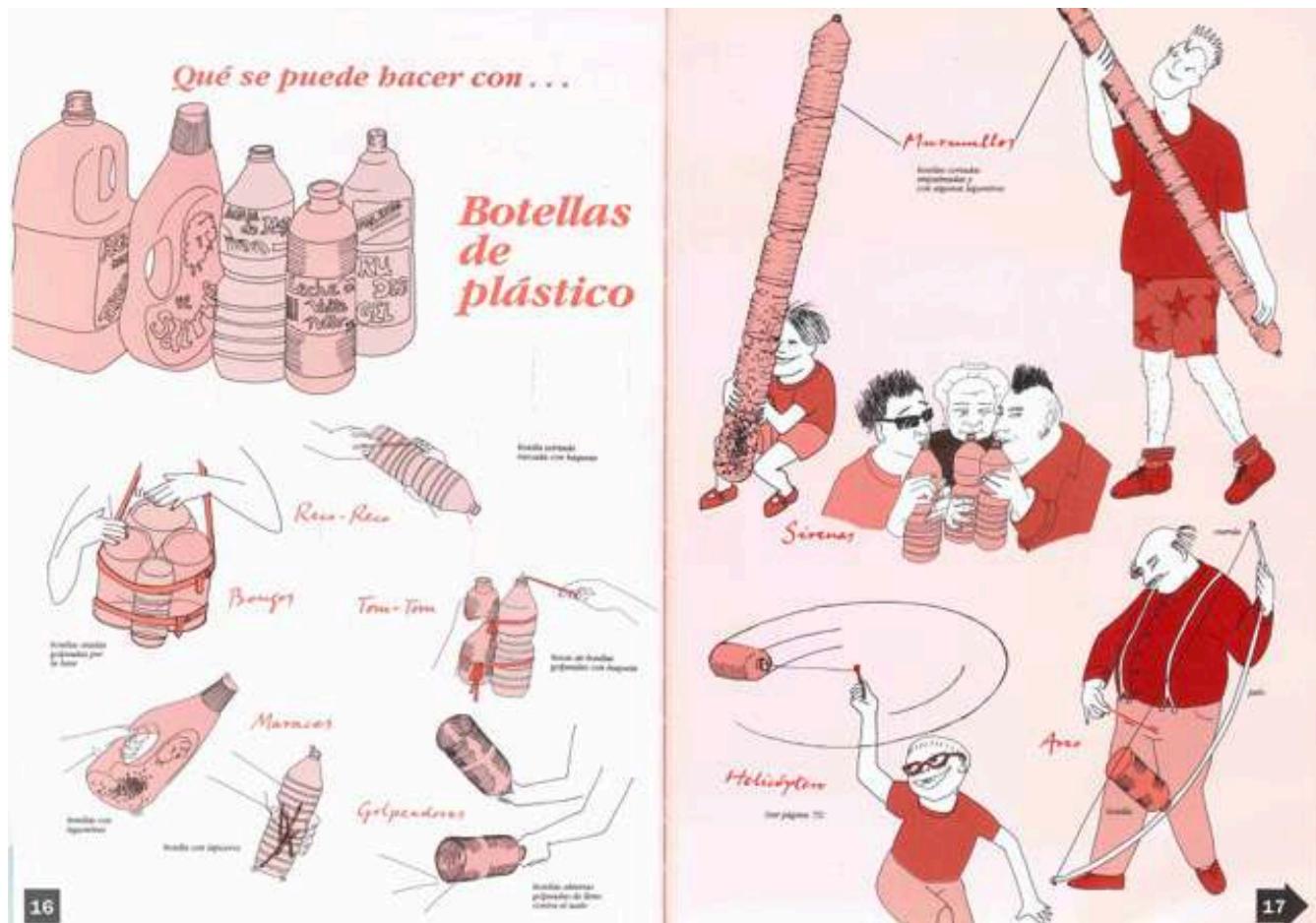
T. II

ro, Tor - na, ze - fi - ro, ze - fi - ro tor - na, e di - so -

Tor - na, tor - na, Ze - fi - ro tor - na

Anexo 4: Artilugios e instrumentos para hacer música

Anexo 5: Lecturas en voz alta

Konstantínos Kaváfis: "Ítaca"

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:
llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas con prisas tu camino;
mejor será que dure muchos años,
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ella, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.

Yannis Ritsos: La desesperación de Penélope

No era que lo hubiera conocido a la luz del hogar,
no eran sus andrajos de mendigo, su transfiguración
—no, había claros indicios: la cicatriz de su rodilla,
su robustez, la astucia de su mirada.

Asustada, apoyando la espalda en la pared,
buscaba una excusa, una prórroga de un poco de tiempo,
para no contestar para no traicionarse.

¿Por él había gastado veinte años,
veinte años de espera y de sueños,
por este desdichado, salpicado de sangre, de barba ya blanca?
Se echó sin habla en una silla,
miró lentamente a los pretendientes muertos en el suelo,
como si mirase muertos sus propios deseos.

Y: «bienvenido», le dijo, escuchando extraña, lejana, su propia voz.
En el rincón, su telar llenaba el techo de zigzagueantes sombras,
y todos los pájaros que había tejido con brillantes hilos rojos
en un follaje verde, de repente,
esta noche del regreso,
se volvieron de color ceniza y negro,
volando por el cielo llano de su última espera.

Autor: Javier Krahe.

Tema: Como Ulises.

Álbum: Cábalas y Cicatrices. 2002.

No sé cuál es más bella,
si
la mar, la vela o la estrella,
y
las tengo al navegar,
las tengo al navegar,
las tengo al navegar,
la estrella, la vela y la mar.

Yo, como Ulises, he sido
de Penélope el marido,
y me alejé de esa joya
por unirme a Agamenón,
que iba a la guerra de Troya,
me pedía el cuerpo acción.
Y tuve acción, tuve guerra,
ríos de sangre por tierra,
y, entre hecatombes y vino,
Aquilés, casi divino.
Y el mejor de mis engaños:
un caballo de madera.
Y Aquilés que desespera
y muere. Fueron diez años.

Y me volví para casa,
pues de Ítaca el rumbo,
y ya sabéis lo que pasa,
dando un tumbo y otro tumbo.
Y, ¿qué queréis que uno haga?,
si al primer tumbo me tumbo
en el lecho de una maga.
Baste decirlos que tanto
de Calípso fue el encanto
que me acosté en aquel lecho
un par de años, quizás tres,
y siempre estaba deshecho.
Pero el tiempo es como es.

Y rompe el encanto un día.
Y sigues tu travesía,
resistes a duras penas
cánticos de las sirenas,
y visitas el infierno
donde Aquilés y tu madre,
aunque Cerbero les ladre,
tienen frío y es eterno.

Y otra vez de vuelta a casa,
otra vez de Ítaca al rumbo,
y ya sabéis lo que pasa:
doy un tumbo y otro tumbo
y otra vez mi suerte aciaga,
y esta vez casi sucumbo
en el lecho de otra maga.

Circe de turbio recuerdo
me quería para cerdo.
Lo fueron mis camaradas,
a mí me salvó algún dios.
Y le afeé sus cerdadas:
que te zurzan, Circe, adiós.
Y, al mar, me dicta mi instinto,
al mar, que es un laberinto.
Y sopla un viento contrario
y doy con un sanguinario
cíclope vil, Polifemo.
Aunque me tuvo a su antojo,
era un borracho y un memo.
Le clavé un palo en el ojo.
Nadie, gritaba, me ciega,
Nadie, gritaba acusica.
Con Poseidón no se juega
y naufrago hacia Nausícaa,
linda princesa feacia,
a quien traté en plan colega
con extrema diplomacia.
Y me alojé en el palacio
de su padre, el rey feacio,
y me contaron mi historia
sin saber que yo era yo,
y en un momento de euforia
mi gloria me descubrió:
Señores, sí, soy Ulises,
vuelvo de muchos países,
debo seguir navegando,
Ítaca me está esperando.
Me ofrecieron un navío
y remeros, los mejores.
Y zarpé hacia mis amores,
mi Penélope y el crío.
Ítaca al fin, veinte años,
Ítaca al fin, no son nada,
unos cuantos desengaños

y es el mar agua pasada.
Me disfracé de mendigo:
vi a Penélope casada
con un antiguo enemigo.
Y ahora soy un ex marido
y un ex padre, y he sabido
que guardó un tiempo mi ausencia
bordando que era un primor,
que se agotó su paciencia,
que rompió su bastidor.
En uno de sus repentes
y a uno de los pretendientes
parece ser que le dijo:
padre serás de mi hijo
y tendremos otros varios.
Ulises, si es que regresa,
se llevará una sorpresa,
me lo dictan mis ovarios.

Y ahora, perdido mi rumbo,
ahora voy adonde sea,
un tumbo doy y otro tumbo
y prosigo mi odisea
en otras tristes canciones.
Sólo Hermes y Atenea
comparten mis libaciones.

No sé cuál es más bella,
si
la mar, la vela o la estrella,
y
las tengo al navegar,
las tengo al navegar,
las tengo al navegar,
la estrella, la vela y la mar.