Conciertos escolares y en familia de la filarmónica

Guía Didáctica

Historia del soldado

Música y danza inclusiva

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE GRAN CANARIA 26/27

FUNDACIÓN DISA

Cabildo de Gran Canaria

Historia del soldado

de Igor Stravinski

Esta propuesta, creada a partir de la obra de Stravinski y Ramuz, integra música, narración, teatro y danza inclusiva, en una experiencia multidisciplinar accesible, contemporánea y reflexiva.
El enfoque pedagógico se plasma a través de esta guía didáctica y la integración de la mediación en la escena a través del papel de la narradora, cuyo texto se ha adaptado tomando como partida el original de Ramuz, para hacerlo más accesible al público joven de nuestros días. Además, acercamos al público joven una obra fundamental del repertorio del siglo XX, generando a través de ella una experiencia significativa que conecta música, escena y sociedad desde una mirada contemporánea e inclusiva.

ORQUESTA FILARMÓNICA
DE GRAN CANARIA 26/27

Guía didáctica

El equipo

Los creadores de este espectáculo, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, defendemos la importancia del arte como herramienta de transformación social. Este es el punto de partida de nuestra propuesta, así como el interés en desarrollar un trabajo artístico comunitario que visibilice y normalice la convivencia con colectivos de personas con diferentes tipos de diversidad, a través de la música orquestal y la danza. Los participantes en el proyecto, artistas con y sin diversidad funcional, darán forma, vida y cuerpo a esta *Historia del soldado.* Porque una sociedad inclusiva es una sociedad más justa, democrática y evolucionada.

AQUÍ encontrarán más información sobre los artistas.

OFGC
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE GRAN CANARIA 26/27

Guía didáctica

Sinopsis

Un soldado que regresa de permiso a casa es engañado por el Diablo, que adopta la forma de un desconocido que le sugiere cambiar su violín por un libro mágico con el que podrá conocer el futuro... El soldado acepta el cambio y pasar tres días en compañía del desconocido para que le enseñe a tocar el instrumento y a interpretar el contenido del libro. Pasado este tiempo, el soldado vuelve a su pueblo. Pero en vez de tres días, ha pasado con el Diablo tres largos años, tras los cuales vuelve a su aldea y nadie lo reconoce. Nadie. Ni su madre, ni su novia... ¿Habrá llegado el momento de utilizar el libro mágico?

Guía didáctica

La obra

Esta obra de cámara "leída, tocada y danzada" consta de una sucesión de números musicales entrelazados con el texto, recreando una atmósfera musical próximo al del circo y a la música de feria. Curiosamente, Stravinsky logra este clima popular a través de un lenguaje complejo, utilizando elementos musicales muy diversos: algunos extraídos de formas históricas y otros procedentes de la música popular de su época. En los siguientes enlaces pueden escuchar todas las piezas musicales. En el QR encontrarán la obra completa, texto incluido.

Marcha del Soldado
Cancioncillas a la orilla de un arroyo
Pastoral
Marcha Real
Pequeño Concierto
Tango
Vals
Ragtime
Danza del Diablo
Pequeño coral
Coplas del Diablo
Gran coral
Marcha triunfal del Diablo

Historia del soldado, I. Stravinsky
Paquito D'Rivera, Nacha Guevara, Vladimir Cruz,
Javier Gurruchaga, Trinidad Sevillano.
Rumor Records, 2002

OFGC
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE GRAN CANARIA 26/27

Guía didáctica

La propuesta escénica

Nuestra *Historia del soldado* propone una relectura contemporánea de la obra de Igor Stravinski en la que música, cuerpo, palabra y acción escénica construyen conjuntamente la dramaturgia. El punto de partida es sencillo: **el Soldado puede ser cualquiera de nosotros**. Su diferencia no lo separa del espectador, sino que permite reconocer aquello que todos experimentamos cuando nuestro cuerpo, nuestra identidad o nuestra manera de estar en el mundo no responden a lo que se espera de nosotros.

El proceso de creación se concentra así en la tensión entre individuo y sociedad: el deseo de pertenecer, la necesidad de ser aceptado y la presión por alcanzar determinadas imágenes de éxito, belleza o felicidad. **El Diablo** encarna esas fuerzas que seducen, condicionan y pretenden normalizar la diferencia, mientras **la Bailarina** aparece como proyección de un ideal aparentemente perfecto e inalcanzable.

Desde la dirección escénica y coreográfica, la danza no busca representar la diferencia ni clasificar los cuerpos: la danza es simplemente danza, y cada cuerpo construye desde ella su propia presencia y lenguaje. La escena se convierte entonces en un espacio donde nuestras singularidades pueden coexistir. **Porque todos somos distintos, todos hemos sentido alguna vez la necesidad de encajar y, desde ese lugar, todos podemos ser el Soldado.**

Franklin Dávalos, director de escena y coreógrafo

La música

En *La historia del soldado*, Stravinski construye un universo sonoro en el que el ritmo, la melodía y los contrastes instrumentales desempeñan un papel esencial en el desarrollo del relato. La primera parte se articula en torno a tres atmósferas musicales: la ***Marcha del soldado***, cuyos cambios de compás y desplazamientos de los acentos sugieren el caminar fatigado e irregular de Joseph, el soldado; las ***Pequeñas melodías junto al arroyo***, donde el violín del protagonista se acompaña de los pizzicati del contrabajo, que evocan los latidos de su corazón; y la ***Pastoral***, en la que el diálogo entre los instrumentos de viento transmite una profunda sensación de soledad. La reaparición de estas músicas, sutilmente transformadas, crea una sensación de circularidad, como si el tiempo permaneciera suspendido.

En la segunda parte, Stravinski articula el discurso musical mediante la alternancia de marchas, danzas y corales. La solemnidad de la ***Marcha real*** contrasta con el virtuosismo del ***Pequeño concierto*** y con la vitalidad del ***tango***, el ***vals*** y el ***ragtime***, a través de los cuales el soldado consigue devolver la salud a la princesa. Los corales introducen un carácter más recogido y solemne, frente a la tensión y la ironía de las intervenciones del diablo. Finalmente, la ***Marcha triunfal del diablo*** conduce la obra hacia su desenlace trágico: el violín, símbolo del alma del soldado, desaparece progresivamente hasta dejar sola a la percusión, que parece anunciar la victoria definitiva del diablo.

David González, director musical

Danza contemporánea, comunitaria, inclusiva

La danza contemporánea abre un espacio de libertad en el que cada cuerpo, cada experiencia y cada manera de moverse encuentra su propio lenguaje. Su potencial creativo reside precisamente en la diversidad, en la posibilidad de explorar nuevas formas de expresión y de construir una voz artística singular.

En esta *Historia del Soldado*, artistas con y sin diversidad funcional comparten escenario desde sus (nuestras) trayectorias, autonomía y experiencia en la danza y el teatro musical. Este encuentro no es solo una apuesta por la inclusión, sino una oportunidad de enriquecimiento artístico mutuo: la diversidad de cuerpos, movimientos y sensibilidades amplía las posibilidades expresivas de la danza y renueva sus lenguajes y dramaturgias. Porque la diversidad no debería ser un motivo de excepcionalidad, sino una realidad presente y reconocida en nuestra vida cultural. Todos los artistas tienen derecho a desarrollar su trabajo ante el público, y el público tiene derecho a descubrir y disfrutar de su talento.

Ojalá llegue el día en que no sea necesario hablar de inclusión, porque la diversidad de cuerpos, capacidades y circunstancias forme parte, con plena naturalidad, de los escenarios y de la sociedad. Mientras tanto, proyectos como este nos permiten avanzar hacia ese horizonte, construyendo espacios de creación compartida en los que las diferencias no separan, sino que multiplican las posibilidades artísticas.

Ana Hernández-Sanchiz, mediadora educativa y escénica

Los autores

La relación artística entre Ígor Stravinski y Charles-Ferdinand Ramuz nació de su encuentro en Suiza durante la Primera Guerra Mundial y de su deseo de crear una obra que pudiera representarse con pocos medios. El compositor y el escritor encontraron en la colaboración una forma de unir música, palabra y teatro, alejándose de los grandes formatos operísticos.

Su fruto más emblemático fue *La historia del soldado* (1918), inspirada en un cuento popular ruso. Concebida para ser «leída, tocada y bailada», esta obra combina narración, música y movimiento en un formato escénico innovador, reflejo de la complicidad artística entre ambos creadores. La obra nació en Suiza en 1918, fruto de la colaboración entre Stravinski y Ramuz, con la participación del pintor René Auberjonois como escenógrafo y Ernest Ansermet como director musical. Su objetivo era crear un espectáculo itinerante con pocos recursos, en un contexto de dificultades económicas durante la Primera Guerra Mundial. La obra está dedicada al mecenas suizo Werner Reinhart, quien hizo posible su realización.

El contexto de la creación

Tras la revolución, la situación económica en Rusia era muy difícil. La necesidad de unos ingresos que dieran seguridad a la familia, empujó a Stravinski y a otros amigos suyos en la misma situación a buscar una salida. Stravinski y Ramuz idearon crear, con el mínimo presupuesto posible, un pequeño teatrito ambulante que fuera fácil de transportar de un sitio a otro. Dados los escasos recursos de que se disponía en aquel momento, Stravinsky se vio obligado a contentarse con un reducido número de músicos:

> *"... No vi otra solución que la de quedarme con un grupo de instrumentos, un conjunto instrumental en el que figuraran los más representativos cada familia instrumental, el agudo y el grave. En los arcos:* ***violín*** *y* ***contrabajo****; en las maderas el* ***clarinete*** *y el* ***fagot****; en los metales: la* ***trompeta*** *y el* ***trombón****; finalmente la* ***percusión*** *a manos de un solo músico, y todo ello, claro está, bajo la dirección de un director. Esta idea tenía otro factor que me seducía. Era el interés que suscita en el espectador la visión de estos instrumentistas, cada uno de ellos con su papel concertista... La visión del gesto y del movimiento de cada parte del cuerpo que produce esta música constituye una necesidad esencial para llegar a asimilarla en toda su extensión".*

El texto

Para elaborar el libreto, escrito íntegramente en verso, Ramuz aúna historias extraídas de cuentos tradicionales rusos recopilados por el famoso folclorista ruso y recopilador de cuentos Afanasiev.

Sin embargo, en *La historia del soldado,* tanto Ramuz como Stravinski hacen lo posible por alejar la narración del carácter ruso y mirar más hacia el *Fausto* de Goethe. El estilo es muy directo: las primeras palabras del Diablo son *"Dame tu violín"*. Los últimos versos de la obra los pronuncia el narrador a modo de moraleja que resume la idea general de la historia:

"No se puede tener lo de hoy y lo de ayer,
no se puede a la vez ser quien se ha sido y quien se es.
Hay que escoger.
La felicidad ha de ser una.
No puedes tener el sol... y la luna."

Ilustración de Jean Cocteau, 1963

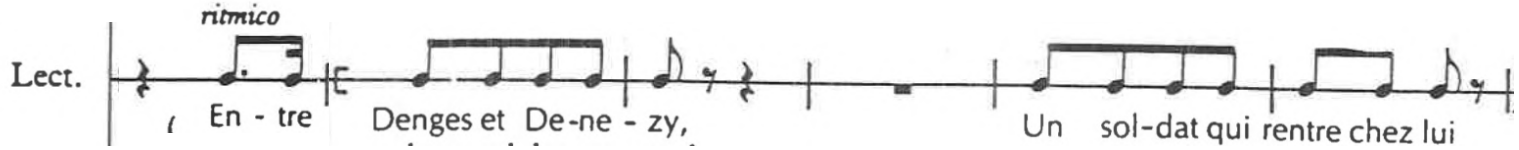
OFGC
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE GRAN CANARIA 26/27

Guía didáctica

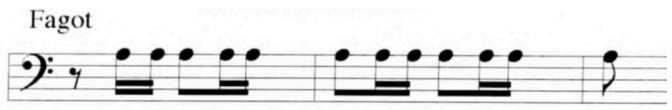
1. Introducción

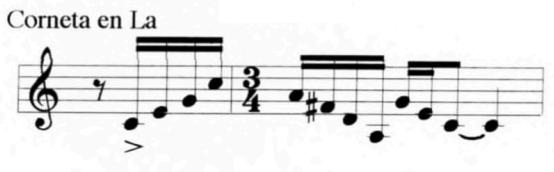
La obra comienza con la *Marcha del Soldado*, que regresa a su pueblo fatigado. Les proponemos escuchar esta pieza.

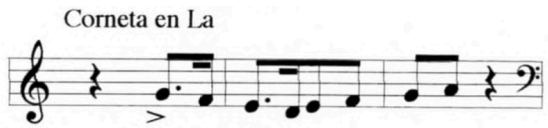
- Como ven, la pieza incluye el recitado de la narradora, que Stravinski escribe rítmicamente en la partitura (en francés, en el original):

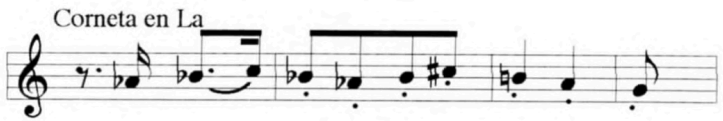


- Este comienzo suele adaptarse a cada idioma y región. Compárenlo con la grabación. ¿Cómo lo traducirían ustedes en su contexto? ¿En qué compás está escrita esta pieza?
- Intenten identificar las siguientes intervenciones de la corneta y el fagot, que aparecen aquí desordenadas. Ordénenlas:









2. La instrumentación

En la actividad anterior han podido escuchar el sonido del ensemble que interpreta esta obra. Stravinski estableció la instrumentación de esta manera: dos maderas (clarinete en la y fagot), dos metales (corneta de pistón o trompeta y trombón), dos cuerdas (violín y contrabajo) y un set de instrumentos de percusión ejecutados por un solo intérprete (dos cajas claras con y sin bordones, pandereta, bombo, platillos y triángulo), un conjunto próximo al de las baterías de Jazz-Band o de circo.

- Busquen información e imágenes de todos los instrumentos. Seleccionen algún video en el que aparezcan tocando como solistas.
- La ejecución de la obra requiere de un gran virtuosismo. Escuchen, por ejemplo, el solo de corneta de la *Marcha Real* con esas cascadas de notas breves que exigen del intérprete una gran precisión, limpieza y brillantez.
- Fíjense en la colocación que propone Stravinski. Compárenla con la disposición orquestal habitual. ¿Qué diferencias encuentran?

Trombón Fagot Clarinete

Contrabajo Corneta

Violín Percusion

Director

3. El elenco

Además del Grupo instrumental de la OFGC, integrado por los instrumentos que ya hemos presentado y dirigido por David González, el espectáculo contará con cinco artistas en escena, dos actores-bailarines, dos actrices-bailarinas y la actriz-narradora.

- En la wed de la OFGC pueden encontrar y leer las biografías de estos artistas.
- En este apartado anterior pueden encontrar sus fotos, acompañadas de una texto sobre la naturaleza de este equipo, integrado por personas con y sin diversidad funcional.
- Nos parece interesante adentrarse en otros aspectos de estos artistas, a través de sus apariciones en prensa. Les invitamos a conocerlos:

Héctor Santana Sánchez, actor y escritor

Sara Gutiérrez Angulo, actriz y bailarina de competición

Sara Hernández, actriz y repostera

Rubén Darío Rodríguez Vega, actor, profesor y director

Ana Hernández-Sanchiz, actriz y mediadora musical

4. Exploración escénica

En esta actividad les proponemos investigar aquello que hace que cada persona sea irrepetible: su manera de moverse, mirar, hablar, recordar, relacionarse con los otros y ocupar un espacio. Partimos de una premisa: **no necesitamos parecernos para encontrarnos**. La singularidad no se entiende como excepción ni como diferencia respecto de una supuesta normalidad, sino como una condición propia de todo ser humano.

- A través del movimiento, la improvisación y la escritura, buscaremos reconocer materiales que ya existen en cada participante. A partir de gestos cotidianos, hábitos, ritmos personales, recuerdos, palabras y pequeñas acciones, observaremos cómo aquello que normalmente consideramos común puede convertirse en material escénico cuando prestamos atención a su particularidad.
- La escritura acompañará este proceso como otra forma de movimiento. Mediante ejercicios breves –*"yo soy…", "mi cuerpo recuerda…", "hay algo que solo yo hago de esta manera…"*– construiremos textos personales que posteriormente volverán al cuerpo, a la voz y al espacio. No se busca escribir "bien" ni construir movimientos virtuosos, sino descubrir qué aparece cuando dejamos de intentar responder a un modelo.
- Iremos desde la exploración individual hacia el encuentro con los demás: observar cómo una singularidad modifica a otra, cómo podemos compartir un espacio sin homogeneizarnos y cómo un grupo puede construir una escena común conservando nuestras particularidades.
- Terminaremos con una composición colectiva de movimiento y palabra construida a partir de los materiales encontrados. Más que producir una forma cerrada, se trata de generar una experiencia en la que cada participante pueda reconocerse como autor de su propia presencia.

5. Danzas de ayer y de hoy

Aunque puede resultar difícil identificarlas en una primera escucha, especialmente si no están muy familiarizados con estos géneros, Stravinsky incluye en su *Historia del soldado* tres danzas: el tango, el vals y el ragtime.

- El **tango** es un género argentino, unión canción y danza, que surgió en los arrabales de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Se caracteriza por sus textos, dramáticos y nostálgicos, los grandes contrastes rítmicos y dinámicos y coreografías basadas en la sensualidad y en el abrazo. Si escucháis el *Tango* de Stravinski, podréis comprobar que está más cercano a este *Tango de Roxanne* de la película de 2001 *Moulin Rouge,* que a los tangos tradicionales de Gardel.

- El **vals**, en cambio, nos trae a la memoria y la imaginación un baile de gala en un salón vienés, o el famoso concierto de Año Nuevo, donde las parejas de bailarines giran elegantemente al compás de tres por cuatro. El vals tiene su origen en una danza del siglo XIII, aunque el que conocemos hoy se desarrolló en Austria y Alemania a partir del siglo XVIII. Hablar de valses vienes es, sin duda, hablar de los Strauss. Escuchen el *Vals* de Stravinski. ¡Ah! ¿Se atreven a bailar un vals en clase? Les proponemos hacerlo al ritmo de *La Perla*, el vals de Rosalía.

- El **ragtime** comenzó como música de baile, convirtiéndose un género musical para piano, pero poco a poco se popularizó en las bandas y orquestas de jazz, por su carácter alegre, frente a la melancolía del blues. Es un género simple, sin la expresividad o el nivel de improvisación de otras formas jazzísticas más complejas. Se reconoce como una de las primeras músicas negras que consiguió popularidad y Scott Joplin fue el compositor de ragtime más célebre. Escuchen su *The entertainer* en esta versión animada, y compárenlo con el *Ragtime* de Stravinski.

6. Con respeto, todo es más fácil

Antes del concierto, os proponemos hablar y reflexionar sobre la inclusión y la diversidad. Leed antes el siguiente texto:

> La diversidad funcional intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. Esta diversidad se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con diversidad intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, sus limitaciones serán menores.
>
> La diversidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el **funcionamiento intelectual** como en la conducta adaptativa, expresada en **habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas**. A las personas con diversidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. La diversidad es generalmente permanente y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia.
>
> Es importante señalar que:

- La diversidad intelectual no es una enfermedad mental.
- Las personas con diversidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como el resto.
- Cada una de estas personas tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares. Como el resto de personas.
- Todas las personas con diversidad intelectual tienen posibilidad de progresar si les damos los apoyos adecuados.

Otro documento interesante es el de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el enlace lo encontraréis en formato de lectura fácil. ¿Habíais oído hablar de este tipo de documentos?

Voy a ir a un concierto ¿y ahora qué?

Llegamos puntuales, con tiempo suficiente para entrar en la sala con tranquilidad. Quizás sea tu primer concierto y queremos que sea una experiencia única, que quieras repetir.

Por eso, te damos algunas indicaciones previas, porque teniendo más información es más fácil que nos sentamos cómodos desde el principio.

¿Dónde me siento?

- La Sala Gabriel Rodó es una sala en grada (como en un campo de fútbol o una cancha de baloncesto). En conciertos escolares no empleamos butacas ni numeración de asientos.
- Los profesores o adultos acompañantes se sientan en los extremos de las filas, uno a cada lado.

¿Y si tengo que ir al baño?

- Hay baños en la planta 0. Puedes bajar por las escaleras o por el ascensor.

EL CONCIERTO

¿Cuánto dura el concierto?

- La duración de nuestros conciertos no excede una hora, y puede ser menos.

¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer?

- La escenografía y los instrumentos son parte del espectáculo. Para mantenerlos en perfectas condiciones, te pedimos que no entres en el escenario.
- En la sala, evita comer y se cuidadoso con el espacio porque luego otra persona ocupará tu lugares.
- En algunos momentos del concierto, se te puede invitar a bailar desde tu asiento o a cantar. Hazlo, si te apetece. Participando activamente también muestras que algo te gusta mucho.
- Somos muy flexibles con todo, excepto con una cosa: los móviles. Si tienes uno, por favor, no lo uses durante el concierto. Puedes apagarlo o ponerlo en modo avión para que su pantalla no distraiga ni al resto del público ni a los artistas.

EL CONCIERTO

¿Necesitas apoyos para disfrutar del concierto? Esta información es para ti.

¿Tienes algún problema de movilidad?

- Tenemos 2 espacios para sillas de ruedas en la Sala Gabriel Rodó. A su lado se ubican los asientos para acompañantes.
- Hay baños adaptados en la Planta 0. Tienes un ascensor a tu disposición junto a Recepción.

¿Puedo salir si necesito un descanso?

- Si necesitas más silencio y menos estímulos visuales o sonoros, puedes usar nuestra sala en calma.
- Si necesitas ir al baño, a la sala en calma o simplemente quieres descansar un poco, puedes salir en cualquier momento, y luego volver a entrar. Nuestras puertas se abren y cierran todo el tiempo.

EL CONCIERTO

Soy sensible a los estímulos sonoros o lumínicos, ¿dónde me siento?

- La zona superior puede estar más iluminada, recibir menos volumen sonoro y está más cerca de la puerta. Si no te gusta la oscuridad, los sonidos fuertes o crees que vas a necesitar salir, ocupa las filas superiores.
- En nuestros conciertos en volumen suele ser cuidado, pero si lo consideras demasiado alto también puedes usar protectores auditivos.
- Al final del concierto, normalmente aplaudimos para demostrar a los intérpretes que nos ha gustado mucho. Esos aplausos pueden sonar muy alto y quizás te sientas incómodos. Puedes usar protectores auditivos o comunicarnos que eso te molesta y trataremos de invitar a hacer un aplauso silencioso agitando las manos en el aire.

¿Cómo puedo saber cuánto falta para terminar?

- Hay dos relojes ubicados a ambos lados del escenario. Esto te ayudará a saber qué hora es y cuánto tiempo falta para que termine el concierto.

¿Crees que nos hemos olvidado de algo importante para ti? Cuéntanoslo. Si conocemos más tus necesidades, podremos ayudarte mejor.

Conciertos escolares y en familia de la filarmónica

Colaboran:

Plena inclusión Canarias

ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Cátedra Cultura, Desarrollo y Territorio

CSMC Conservatorio Superior de Música de Canarias

ofgrancanaria.com

FUNDACIÓN DISA

Cabildo de Gran Canaria