

Yo, compositora

*Material didáctico preparatorio
para el concierto de la OFGC*

Dirección de escena,
selección musical y guion: Gema Quintana.

Narradora y actriz: Lola Cordero.

**Elaboración del material
didáctico:** Tania Rodríguez.

Colabora: Fundación DISA.

Índice

1. Introducción.....	2
2. Objetivos.....	3
3. Consideraciones teóricas	4
3.1 Las mujeres de “Yo, compositora”.....	4
3.2 La orquesta.....	7
4. Desarrollo de las sesiones.....	11
4.1 Sesión 1.....	11
4.2 Sesión 2.....	16
5. Referencias bibliográficas y recursos web	25
6. Anexos	26
6.1 Anexo I: Ficha compara y contrasta.	26
6.2 Anexo II: Ficha de análisis orquestal.....	27
6.3 Anexo III: Arreglo vocal de la Sinfonía en Do M de Martínez.	28
6.4 Anexo IV: Arreglo vocal de la Sinfonía en Do M de Martínez sin letra.	29
6.5 Anexo V: Arreglo instrumental de la Sinfonía en Do M de Martínez.....	30
6.6 Anexo VI: Ficha cuestionario sobre Cecile Chaminade.....	31

1. Introducción

El material didáctico que presentamos a continuación se entiende como trabajo preparatorio para el público asistente al concierto didáctico: “Yo, compositora”.

Se organiza en torno a 2 sesiones de 55 minutos dirigidas fundamentalmente a trabajar los contenidos propios del área de Educación Artística correspondiente al Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello se debe a que el concierto “Yo, compositora” está recomendado para edades comprendidas entre los 8 y 12 años.

Consideramos idóneo el trabajo sobre la igualdad de género, así como de derechos y oportunidades entre los individuos y el respeto a la diversidad desde edades tan tempranas, pues son la base de una educación en valores, integral y holística. Trabajar sobre este tipo de contenidos no es sólo algo recomendable en esta sociedad actual marcada por el constante cambio y las crecientes desigualdades, sino que se vuelve necesario e incluso imprescindible, puesto que será la única manera de alcanzar una convivencia pacífica y justa para nuestras futuras generaciones.

Además, el alumnado al que va dirigida esta unidad didáctica se encuentra, según las etapas del desarrollo evolutivo de Piaget, en el período de las operaciones concretas. Entre los aspectos evolutivos generales de esta etapa, Pascual (2010) destaca la aparición una mayor separación entre sexos desde los ámbitos personal y social, aconsejando al docente que vigile que dichas diferencias no se conviertan en rivalidad ni se genere un clima negativo de trabajo en el aula.

En cuanto a la organización de las sesiones, se ha diseñado una primera sesión enfocada sobre todo en el conocimiento de las piezas de algunas de las compositoras que conforman el repertorio del concierto didáctico que nos ocupa. Éstas son: Mariana Martínez y María Grimaldi. Respecto a la segunda sesión, se plantea un trabajo directamente relacionado con el manejo de las TIC, especialmente atractivo para el alumnado adolescente. Los alumnos y alumnas utilizarán las nuevas tecnologías como herramientas de búsqueda para indagar acerca de la figura de una compositora posromántica: Cecile Chaminade. Por otro lado, también aprenderán a utilizar softwares de edición de audio y video, además de desarrollar su creatividad en el ámbito audiovisual, añadiendo imágenes representativas del carácter musical y contexto de la Suite orquestal *Callirhoë*.

Por último, nos gustaría concluir que el presente material está diseñado con el fin de incentivar el interés y motivación del alumnado al que se dirige el concierto “Yo, compositora”. Trabajar las actividades que aquí se proponen permitirá a los estudiantes familiarizarse con las compositoras que conforman el programa del concierto, así como con las obras que escucharán y los instrumentos que las interpretarán en escena (en este caso, dentro del conjunto orquestal, la diferencia entre orquesta barroca y orquesta clásica).

2. Objetivos

Tomando en consideración que el presente material didáctico va dirigido a niños entre 8 y 12 años de edad que cursan el Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria, para su elaboración se ha tomado como referencia el reciente Decreto 211/2022, del 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En este orden de ideas, el diseño de los objetivos didácticos planteados se ha fundamentado en el descriptor curricular del área de Educación Artística. En dicha área los saberes básicos se estructuran en torno a cuatro bloques fundamentales: I. “Recepción y análisis”, II. “Creación e interpretación”, III. “Artes plásticas, visuales y audiovisuales” y IV. “Música y artes escénicas y performativas”. Tal y como muestra el siguiente cuadro, se han incluido objetivos directamente relacionados con dos de los bloques nombrados anteriormente:

Saberes básicos	Objetivos didácticos
I. Recepción y análisis.	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la curiosidad, sensibilidad, respeto y valoración de la diversidad a través del conocimiento de diversas obras musicales orquestales compuestas por mujeres. • Aprender estrategias relativas a la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas, tanto de manera individual como cooperativa, especialmente utilizando las nuevas tecnologías.
II. Música y artes escénicas y performativas.	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocer estructuras rítmico-melódicas elementales a través de grafías convencionales.

	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar visual y auditivamente los instrumentos musicales que forman parte de una orquesta, así como clasificarlos dentro de sus respectivas familias. • Interpretar con la voz, el cuerpo y los instrumentos obras musicales de diferentes estilos, épocas y culturas. • Utilizar las TIC al servicio de la creatividad para la edición de audio y vídeo y la realización de montajes audiovisuales.
--	---

3. Consideraciones teóricas

En este apartado se han añadido algunas consideraciones teóricas relacionadas tanto con el contenido de las sesiones, como con el del concierto didáctico “Yo, compositora”. El docente puede utilizar dicha información como complemento para su formación personal, así como punto de partida para la creación de nuevas propuestas pedagógicas y actividades relacionadas con el material presentado.

El presente epígrafe se subdivide en dos apartados específicos: por un lado, se presentará un breve resumen sobre la vida y obra de tres de las compositoras que conforman el programa del concierto y, a continuación, se realizará un acercamiento al concepto de orquesta, diferenciándose entre sus versiones clásica y barroca, así como exponiéndose las diferentes familias instrumentales que la componen.

3.1 Las mujeres de “Yo, compositora”.

Si bien son cinco las compositoras que conforman el programa del concierto didáctico que nos ocupa, las actividades planteadas en este material abarcan obras producidas por tres de ellas. Estas son: María Marherita Grimani, Marianne von Martínez, y Cecile Chaminade.

María Marherita Grimani

Nació en 1680 y, a pesar de ser italiana, realizó su actividad musical en Viena. Compuso fundamentalmente música para la escena: óperas y oratorios. De hecho, fue la primera mujer en estrenar una ópera en el teatro de

Viena. Se cree que pudo haber pertenecido a una orden de monjas denominada “canonesas” relacionada con la filosofía de San Agustín (defensoras de una vida sencilla

y austera). Otras compositoras de esta orden fueron Caterina Benedicta Grazianini, Maria de Raschenau y Camilla de Rossi. A pesar de vivir en la corte de Viena, no trabajó como músico en ella.

Su ópera “*Pallade e Marte*” (cuya obertura escucharemos en el concierto y trabajaremos en la primera sesión de este material) fue escrita en 1713 y estrenada en el teatro imperial durante la celebración del nombramiento del emperador Carlos VI. Su estilo compositivo se acercaba al de Alessandro Scarlatti y fue compuesta originalmente para dos voces, oboe y orquesta de cuerdas. Otras de sus obras descubiertas incluyen los oratorios “*La Visitazione di Santa Elisabetta*” y “*La Decollazione*”.

Marianne von Martínez

Marianne von Martínez, también conocida como “la pequeña española”, nació en Viena en 1744. A pesar de su origen español, no hay constancia de que hablara el idioma o siquiera visitase el país. Su formación musical, al igual que la de su hermana, corrió a cargo del mismísimo Haydn, con quien compartía residencia debido a los apuros económicos del compositor. Estudió canto, piano y composición. Tras la muerte de su padre, recibió una buena fortuna como herencia por lo que pudo formar parte de la flor y nata de la sociedad de la época, organizando junto con su hermana veladas musicales que se hicieron famosas en toda Viena que incluyeron a compositores tan importantes como Mozart (con quien se dice que llegó a tocar una sonata a cuatro manos) y un joven Beethoven. En 1773 fue nombrada miembro de la Academia Musical de Bolonia y en 1790 fundaría su propia escuela de canto. Como compositora realizó múltiples sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas, música religiosa y oratorios. A pesar de la calidad y belleza de su obra, no obtuvo éxito durante su época, no sólo por el hecho de ser mujer, sino también porque fue eclipsada por las grandes figuras del momento: Haydn, Mozart y Beethoven.

Su “Sinfonía en Do Mayor” (cuyo primer movimiento escucharemos en el concierto didáctico) fue compuesta en 1770 y estrenada en 1978 por la Orquesta de Cámara de Valladolid dirigida por José Buenagu. También se realizó una grabación de la misma interpretada por la Orquesta de Cámara Española en 1981 para el sello Etnos.

Cecile Chaminade

Cecile es una de las compositoras más importantes de la historia de la música ya que, con sus más de 400 obras compuestas, se convirtió en la primera en alcanzar la fama mundial y vivir exclusivamente de su carrera como pianista y compositora. Algunas de sus piezas fueron récord de ventas en Estados Unidos. Su éxito la acabaría convirtiendo en un auténtico icono femenino, por lo que se crearían clubs de fans en su nombre y hasta una línea de perfumes y cosméticos.

Nació en 1857 en París, en el seno de una familia burguesa. Su padre dirigía una compañía de seguros y su madre era una excelente pianista aficionada, que le dio sus primeras lecciones de solfeo y piano. Su padre no permitió que estudiara en el Conservatorio de París y limitó su formación a clases particulares, tomándose el aprendizaje de su hija como un entretenimiento. Sin embargo, más adelante quedaría sorprendido al ver que Cecile era admirada por músicos como Gounod o Saint-Saëns, que acudían al piso familiar regularmente para oírla tocar. Tras la muerte de su padre, la composición se convirtió en el sustento económico de toda la familia. Chaminade orientaría así su producción a un repertorio de salón más ligero y comercial. Fue precisamente este género de obras el que le reportó una gran popularidad y un extraordinario éxito de ventas. Cécile Chaminade fue una de las pocas compositoras capaz de ganarse la vida con la publicación de sus obras.

Dentro de su catálogo de obras encontramos unas 200 piezas para piano de estilo romántico entre las que se encuentran el "*Menuet en si mineur*" o el estudio de concierto "*Automne*". De sus obras orquestales destacamos la "*Symphonie Lyrique*", el "*Concerstück en do sostenido menor para piano y orquesta*" y su ópera cómica "*La Sévillane*". Su ballet "*Callirhoë*" (que escucharemos en el concierto didáctico y trabajaremos en la segunda sesión de este material) toma forma de suite orquestal dividida en cuatro movimientos: *Preludio*, *Pas des echarpes*, *Scherzettino* y *Pas des cymbales*. Versa sobre una historia clásica griega y presenta un estilo musical de características claramente románticas.

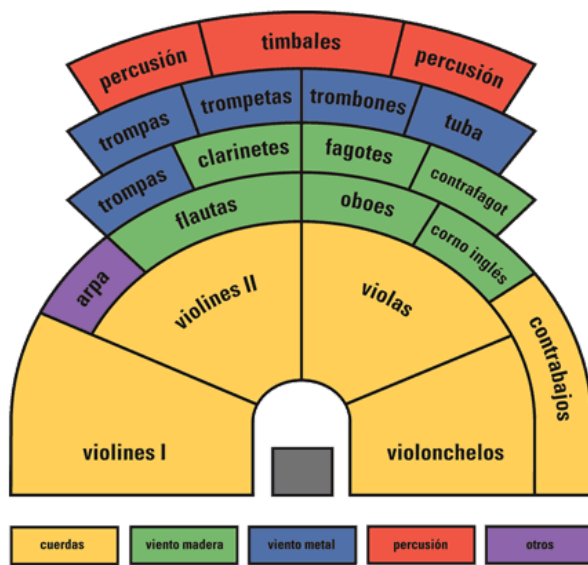
3.2 La orquesta

Si bien el término orquesta designa cualquier tipo de agrupación instrumental independientemente de su origen, en la música culta occidental suele referirse a un conjunto integrado por una selección de instrumentos musicales concretos que pertenecen a las diferentes familias instrumentales y que presentaremos a continuación. Actualmente escuchamos la palabra orquesta seguida de las palabras sinfónica o filarmónica. Si bien hoy en día ambos términos se utilizan indistintamente, en su origen las orquestas filarmónicas eran asociaciones de amigos que interpretaban música, mientras que las orquestas sinfónicas estaban patrocinadas por un particular que invertía económicamente en el grupo.

Para el Diccionario Salvat de la música clásica (2000), el vocablo orquesta refiere tanto al lugar físico que ocupan los músicos en un teatro (entre el escenario y las butacas del público), como al propio conjunto de músicos que tocan los diferentes instrumentos musicales que la conforman. Según esta fuente, la orquesta aparece ya estructurada en las primeras óperas de Monteverdi, por ejemplo: “Orfeo”. Comellas (Nueva historia de la música, 1995) señala que durante la Edad Media y hasta el prebarroco, predomina la música vocal sobre la instrumental, hasta el punto de que puede decirse que los instrumentos estaban al servicio de la voz. No obstante, en el Barroco comienza a existir una situación de empate entre ambas que se resuelve durante el Clasicismo con la supremacía por primera vez en la historia de la música instrumental sobre la vocal. Es

entonces cuando empieza a germinar la orquesta hasta llegar a convertirse en la principal herramienta a la hora de hacer música. No obstante, durante el Clasicismo, la formación de instrumentos que integraban la orquesta variaba según el lugar, las obras y los propios los compositores. Fue Johann Stamitz, el creador de la escuela de Manheim, el que estructuró un tipo de orquesta estable en la que se duplicó el número de instrumentos de viento. Dicha configuración era idónea para la interpretación de las exitosas sinfonías de Mozart y Haydn. Más adelante, en la época romántica, el número de instrumentos se amplió en todas las secciones, así como se introdujeron instrumentos nuevos como el corno inglés, la celesta, la tuba o el contrafagot.

Zamacois, (Teoría de la Música, 1997), distingue hasta tres secciones diferenciadas dentro de la orquesta, que se corresponden a su vez con las distintas familias instrumentales. Éstas, son: la sección de instrumentos de viento (que se divide a su vez en las subsecciones de viento – madera y viento-metal), la sección de instrumentos de percusión y la sección de instrumentos de cuerda. Este diagrama nos muestra su disposición

espacial a la hora de colocarse sobre el escenario.

Por otro lado, los instrumentos de la familia de cuerda que componen la orquesta pueden a su vez clasificarse en tres grupos: cuerda frotada (contrabajos, violonchelos, violas y violines), cuerda pulsada (arpa y tiorba o clave, en el caso de orquesta barroca) y cuerda percutada (piano). Las siguientes imágenes nos muestran algunos de estos instrumentos:

La tiorba es un instrumento similar al laúd barroco, pero de mayores dimensiones. En la orquesta barroca, ocupa un lugar importante junto con el clave pues ejecuta el bajo continuo (soporte armónico de las piezas musicales). En cambio, el clave es un antecesor del piano moderno, pero se diferencia del mismo en que las cuerdas no son percutidas por martillos sino pulsadas por una especie de púa llamada plectro. Esto reduce las posibilidades de afectar la intensidad de los sonidos que se interpretan,

por lo que en el clavecín o clavicémbalo (como también se denomina) los matices sonoros son menos perceptibles.

En este orden de ideas, hemos de resaltar las diferencias entre la posterior evolución de la misma, que sería la orquesta clásica. Primeramente, hemos de entender que ambas formaciones surgen al servicio del estilo de música que se practica en cada época. Durante el Barroco, la presencia del bajo continuo era permanente (de ahí su propia denominación), por lo que la inclusión de instrumentos que ejecuten este papel está totalmente justificada. Éste sería el caso del clave y el laúd o tiorba. Tal y como se muestra en el siguiente figura, en este período aún no existía la figura del director como la conocemos hoy en día, por lo que el intérprete de clave era el que asumía dicho rol.

Otra diferencia considerable consiste en la disminución de instrumentos de la familia de viento (familia que explicaremos posteriormente) respecto a al orquesta clásica. Ello se debe a que dichos instrumentos estaban aún en fase de desarrollo, no

habiéndose perfeccionado tanto su construcción como en el caso de los instrumentos de cuerda. Además, su timbre es más parecido al de la voz humana, que en esta época barroca aún era mucho más valorado y preferida por encima de los instrumentos.

Más adelante, durante el Clasicismo, la orquesta comienza a vivir su máxima evolución y apogeo. Como puede observarse, se introduce nuevos instrumentos de viento madera como los clarinetes y las flautas y de viento metal como las trompas. Esto ocurre

debido a que los compositores comienzan a dar un papel más protagonista a dichos instrumentos en la interpretación de melodías dentro de las piezas orquestales.

Al desaparecer el bajo continuo, instrumentos como el laúd o el clave caen en desuso y, posteriormente, serán sustituidos por el piano o el arpa. También se irá incorporando cada vez más percusión.

Para finalizar este apartado, presentemos las familias de viento y percusión que componen la orquesta. Tal y como se ha comentado anteriormente, la familia de viento se subdivide en dos familias: viento-madera y viento-metal. Dentro de la familia de viento madera nos encontramos (ordenados de más agudo a más grave) con: el flautín (también llamado pícolo), la flauta travesera, el oboe, el corno inglés, el clarinete y su versión grave que es el clarinete bajo, el fagot y el contrafagot, respectivamente.

Antes de pasar al siguiente grupo, hay que puntualizar que la flauta se ubica dentro de la familia de viento madera a pesar de estar hechos de metal porque tradicionalmente las primeras flautas fueron construidas con madera.

Por otro lado, dentro de la familia de viento metal nos encontramos con (ordenador de más agudo a más grave): las trompetas, las trompas, los trombones y la tuba. Además de formar parte de la orquesta, esta familia de viento metal también ocupa un lugar destacado en géneros musicales como el jazz dentro de agrupaciones como las Big Bands.

La última de las familias de instrumentos que componen la orquesta es la percusión. En ella distinguimos dos grupos: los de afinación determinada y de afinación indeterminada. En los primeros encontramos instrumentos capaces de tocar notas musicales concretas (por ejemplo: el xilófono) y en el segundo,

instrumentos cuyos sonidos no se corresponden con ninguna nota musical concreta (bombo, platos, triángulo, etc.)

Algunos autores consideran al piano también dentro de esta familia instrumental, ya que, si bien es un instrumento de cuerda, ésta es percutida y no pulsada o frotada con un arco.

4. Desarrollo de las sesiones

4.1 Sesión 1

El siguiente cuadro muestra un resumen de las actividades planteadas para esta primera sesión que tiene una duración aproximada de 55 minutos.

	Tiempo	Materiales
Actividad 1: ¿Qué escucho?	10 min	Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio. Ficha compara y contrasta.
Actividad 2: ¿Qué veo?	10 min	Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio y video. Pantalla de proyección. Ficha para analizar orquesta.

Actividad 3: Con el ritmo en el cuerpo.	Tiempo	Materiales
	15 min	Reproductor de vídeo. Aula con dimensiones suficientes para el movimiento del grupo.
Actividad 4: Xilófonos sinfónicos.	Tiempo	Materiales
	20 min.	Arreglos vocales e instrumentales de un extracto de la Sinfonía en Do M de Mariana Martínez para instrumentos de lámina. Pantalla de proyección. Instrumentos de lámina.

Actividad 1: ¿Qué escucho?

Tiempo: 10 min.

Materiales necesarios: Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio.

Ficha compara y contrasta disponible en los anexos.

Descripción de la actividad: El profesor o profesora reproduce los fragmentos de audio correspondientes a las siguientes obras orquestales:

- Sinfonía en Do M de Mariana Martínez (sólo el primer movimiento “Allegro con spirito”) disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ElwgYYU61T8&list=PLQdYNI7WtXUNhZAaaPUwovY2_Qor4m-L&index=1
- “Sinfonía to Pallade e Marte” de María Grimani (nuevamente, sólo la segunda parte que comienza a partir del primer minuto) disponible en el siguiente enlace:
<https://youtu.be/1S8sLX12zss?t=62>

Es importante que en esta primera actividad la profesora no reproduzca los vídeos sino exclusivamente los audios. Esto permitirá a los alumnos entrenar su oído y trabajar para distinguir qué instrumentos musicales reconocen, además de las diversas cuestiones planteadas por el docente para guiar al alumnado en la consecución de la ficha. Esta ficha de compara y contrasta disponible en los anexos es muy sencilla, por lo que el profesor debe señalar qué cuestiones musicales han de ser comparadas en ambas piezas. Por ejemplo: el tempo (entendido como velocidad del pulso), el carácter, los instrumentos que

suenan, las emociones y sensaciones que producen, si se distinguen diferentes partes en cuanto a forma musical, si hay o no repetición de fragmentos, etc. Tras la realización por parejas de esta ficha, el docente realizará una puesta en común de las respuestas obtenidas presentando como conclusión las obras escuchadas: una sinfonía clásica tocada por una orquesta clásica y compuesta por Mariana Martínez y una sinfonía barroca tocada por orquesta barroca y compuesta por María Grimani.

Actividad 2: ¿Qué veo?

Tiempo: 10 min.

Materiales necesarios: Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio y video. Pantalla de proyección. Ficha para analizar la orquesta.

Descripción de la actividad: El profesor o profesora mantendrá las parejas de trabajo de la actividad anterior y le repartirá a cada una la ficha correspondiente al análisis de la orquesta disponible en los anexos. Tras concluir que ambas obras escuchadas son obras orquestales, el docente repasará con los alumnos y alumnas el concepto de orquesta y les explicaré que, en cada caso, se trata de dos orquestas diferentes: una propia de la época Barroca (más antigua) y otra más parecida a las orquestas actuales que es la orquesta Clásica. Para ello, reproducirá los vídeos correspondientes a los enlaces web anteriores e instará a las parejas que rellenen dos fichas: una por cada orquesta analizada, respectivamente. Los alumnos repasarán así el concepto de familia instrumental y recordarán las familias conocidas previamente clasificando los instrumentos que reconocen visualmente en cada una de ellas.

Tras la realización de estas fichas por parejas, el docente hará una puesta en común de las respuestas y presentará los instrumentos nuevos como el clave o la tiorba, explicando que pertenecen a la familia de cuerda pulsada y que existieron durante la época barroca pero que posteriormente cayeron en desuso.

Actividad 3: Con el ritmo en el cuerpo.

Tiempo: 15 min.

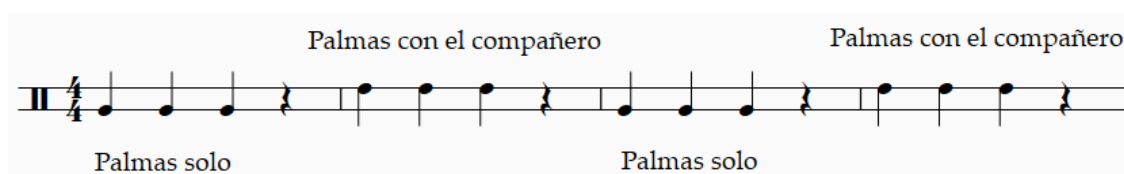
Materiales necesarios: Reproductor de vídeo. Aula con dimensiones suficientes para el movimiento del grupo.

Descripción de la actividad: El profesor o profesora pedirá al grupo que se levante y se mueva intentando encontrar el pulso esta vez de la primera parte de la pieza de María Grimaldi disponible en el siguiente enlace:

- <https://www.youtube.com/watch?v=1S8sLX12zss>

Debido a que comienza con un esquema rítmico a unísono será fácil encontrar el pulso, pero no tanto mantenerlo una vez acaba este ritmo y comienzan las semicorcheas. Por ello el docente deberá realizar el ejercicio con los alumnos para servir de modelo y referente en todo momento durante la ejecución. A su vez, propondrá diversas maneras de marcar este pulso en el cuerpo (con los pies, haciendo palmas, golpeando el pecho, la cabeza, etc.) e instará a los alumnos a que ellos mismos inventen nuevas formas.

Tras esta primera parte de la actividad, el profesor marca la siguiente estructura de percusión corporal a realizar por parejas:

Tras practicar el esquema con diferentes parejas y a diferentes tempos marcados por el docente, éste reproduce nuevamente el audio correspondiente al enlace anterior para que los alumnos y alumnas lo ejecuten sobre la pieza musical de Grimaldi (en este caso, sólo la primera parte). Teniendo en cuenta que la orquesta ejecuta dicho ritmo en distintos momentos de la pieza, los alumnos deberán moverse libremente por el aula en los fragmentos donde el ritmo no coincida con el marcado y reaccionar rápidamente cuando este esquema rítmico ocurra realizando las palmas con el compañero que más cerca se encuentre en ese momento.

Actividad 4: Xilófonos sinfónicos.

Tiempo: 20 min.

Materiales necesarios: Arreglos vocales e instrumentales de un extracto de la Sinfonía en Do M de Mariana Martínez para instrumentos de lámina. Pantalla de proyección. Instrumentos de lámina.

Descripción de la actividad: El profesor o profesora enseña por imitación la melodía simplificada correspondiente al arreglo vocal realizado sobre el tema principal del primer

movimiento de la Sinfonía en Do Mayor de Mariana Martínez escuchada en la primera actividad de esta sesión. A continuación, mostramos la partitura, también disponible en los anexos, a la que se le ha añadido una letra que facilite su entonación y aprendizaje:

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodriguez

Voz

Ma - ria - na Mar - tí - nez es u - na com po - si to - ra

5

Voz

y es to es su sin - fon - ní - a en Do Ma - yor

8

Voz

cán - ta - la y com - pren - de - rás por - qué es su mú - si - ca tan es - pe - cial.

Tras entonar correctamente la melodía, el docente agrupa a los alumnos y alumnas en tríos y les proporciona la partitura anterior sin letra para que, teniendo una escala que vaya desde el grave hasta el agudo como guía en la pizarra con las notas debajo escritas, ellos pongan entre todos el nombre correspondiente a cada nota debajo, facilitando así su posterior lectura en las láminas. El profesor o profesora advertirá a los alumnos que para realizar esta tarea más eficientemente han de fijarse en que muchos compases se repiten. Este es un ejemplo del proceso:

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodriguez

Voz

Do mi sol la do mi

Una vez completada y corregida esta tarea en la pizarra, los alumnos y alumnas vuelven a entonar la melodía utilizando esta vez el nombre de las notas. Seguidamente, el docente repartirá a los alumnos los instrumentos de lámina disponibles en el aula (carrillones, vibráfonos, xilófonos, etc.) Tras dejar unos minutos de ensayo por tríos, dirige una interpretación conjunta de los cuatro primeros compases, haciendo hincapié en que estos

compases se repiten varias veces a lo largo de la obra. Nótese que, para poder interpretar la melodía en los xilófonos habrá que transportarla a la octava superior.

Según el nivel y necesidades del grupo, tras conseguir la ejecución coordinada y correcta de la totalidad de la melodía del arreglo, se puede añadir una segunda voz de acompañamiento que se trabajaría por partes, de manera análoga a la realizada con la melodía (identificación de las notas, entonación de las mismas, ensayo previo). La siguiente figura muestra un extracto de este arreglo más completo, a dos voces, que podemos encontrar íntegramente en los anexos:

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodríguez

4.2 Sesión 2

Esta segunda sesión está diseñada para implementarse en la Sala de Informática del centro de manera que cada grupo de alumnos disponga de un ordenador para realizar las tareas planteadas. En su defecto, podrá realizarse en cualquier aula con conexión a internet utilizando dispositivos como: ordenadores portátiles, tablets o móviles, tanto pertenecientes al centro en clave de préstamo como pertenecientes a los propios alumnos y alumnas. El siguiente cuadro nos muestra un resumen de las actividades:

Actividad 1: Conociendo a Cecilia.	Tiempo	Materiales
	15 min	Ordenador con conexión a internet. Ficha cuestionario.
Actividad 2: “Pas de cymbales”.	Tiempo	Materiales
	10 min	Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio. Pantalla de proyección. Software Audacity.

	Tiempo	Materiales
Actividad 3: Una vida en un minuto.	25 min	Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio y video. Pantalla de proyección. Software Windows Movie Maker.

Actividad 1: Conociendo a Cecilia.

Tiempo: 15 min.

Materiales necesarios: Ordenador con conexión a internet. Ficha cuestionario.

Descripción de la actividad: El profesora o profesora dispondrá a los alumnos en parejas de trabajo y asignará a cada pareja un ordenador o en su defecto cualquier dispositivo electrónico (Tablet, móvil, etc.) con el que puedan buscar información para contestar la ficha cuestionario sobre Cecile Chaminade disponible en los anexos de este documento. Esta ficha se trata de una webquest o caza del tesoro, pues las preguntas planteadas incluyen enlaces web donde los alumnos pueden encontrar la información que se les pide. Es por ello por lo que la ficha se les entregará de manera digital (es decir, los alumnos se la descargarán de su email en el caso de que dispongan del mismo o de alguna plataforma disponible para su uso educativo: página web del centro, blog del profesor, etc.)

Tras dejar unos minutos de trabajo por parejas, el docente hará una puesta en común de la información recopilada presentando así la figura de Cecilia Chaminade como ejemplo de una mujer compositora muy importante para la historia de la música. La ficha deberá entregarse también de manera digital. Por ejemplo: enviándola al email del profesor, subiéndola a alguna plataforma educativa (Google Classroom) o incluso copiándola en un pendrive.

Actividad 2: “Pas de cymbales”.

Tiempo: 10 min.

Materiales necesarios: Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio.
Pantalla de proyección. Software Audacity.

Descripción de la actividad: El docente proporciona el siguiente enlace a los alumnos correspondiente a una obra orquestal de la compositora de la actividad anterior Cecile Chaminade:

<https://www.youtube.com/watch?v=e911Ny7YgcA>

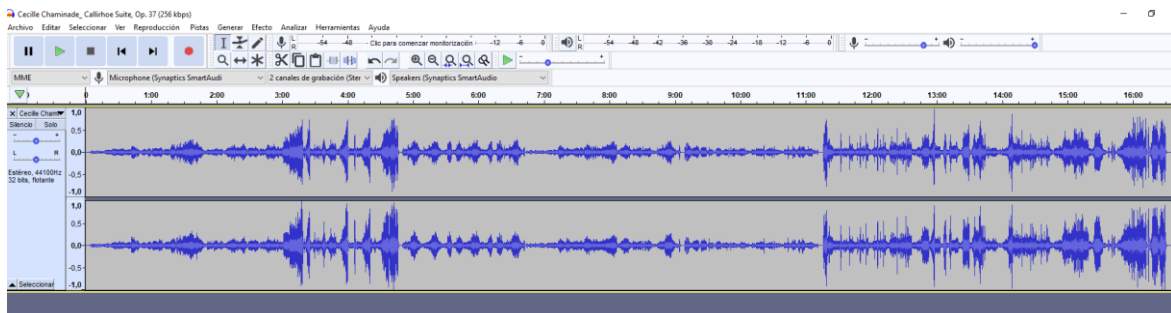
Se trata de una Suite compuesta por cuatro movimientos indexados en la descripción del vídeo: *Prelude*, *Pas des echarpes*, *Scherzettino* y *Pas des cymbales*. Tras escuchar brevemente fragmentos de estos movimiento advirtiendo su carácter contrastante, el profesor o profesora solicita a los alumnos que descarguen el audio completo de la pieza en formato mp3. Para ello, utilizará un ordenador propio cuya pantalla será proyectada a fin de que los alumnos puedan seguir el proceso de trabajo. Éste consistirá en copiar la URL del vídeo de YouTube en la siguiente página:

<https://yt5s.io/es1/youtube-to-mp3>

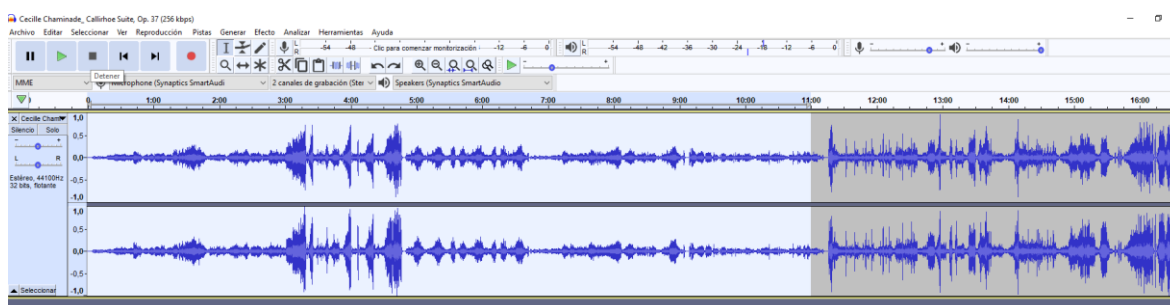
Una vez hayan descargado el audio completo de la pieza en cada uno de los dispositivos de trabajo d las parejas de alumnos) ordenadores, tablets, etc. el docente pedirá que ejecuten el software Audacity o cualquier otro software disponible en los ordenadores del centro para la edición de audio. En este caso nosotros proponemos Audacity por ser un software libre y de fácil manejo.

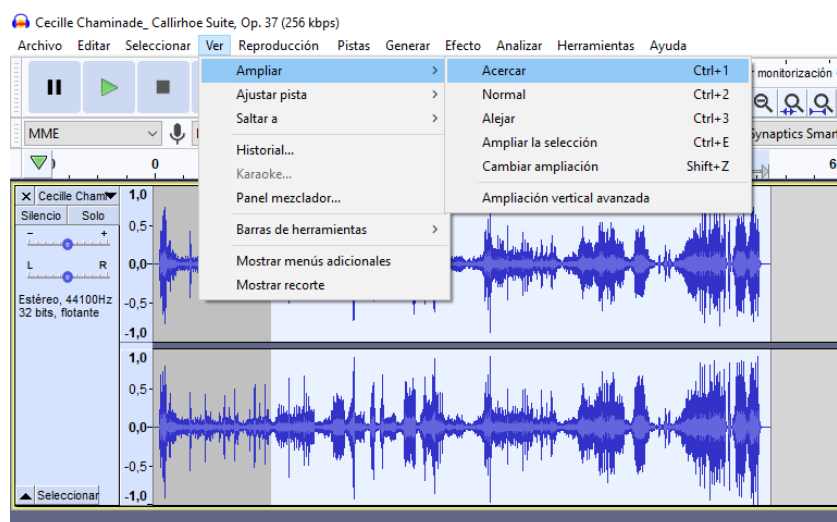
Siguiendo las instrucciones del profesor o profesora, así como teniendo su pantalla como guía, cada pareja de alumnos tendrá que importar el archivo de audio recientemente descargado que contiene los aproximadamente 16 minutos de pieza.

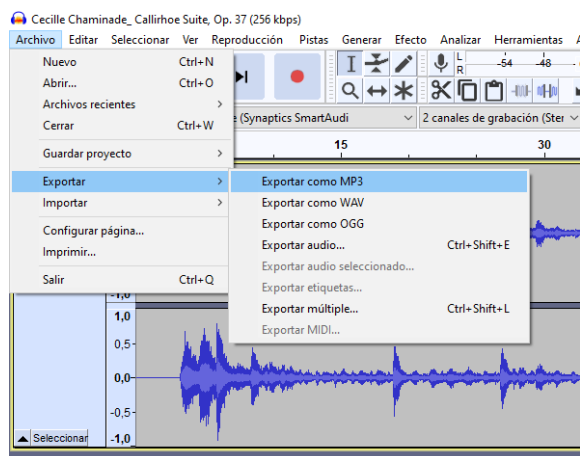
A continuación, tomando el enlace del vídeo de la obra como referencia, especialmente el minutaje de su descriptor, los alumnos deben recortar el fragmento de audio anterior al cuarto movimiento, “Pass des cymbales” y suprimirlo. Para ello, colocarán el cursor verde del programa aproximadamente en torno a los 11 minutos, seleccionando el fragmento previo y, simplemente, le darán a la tecla suprimir:

A partir de este comienzo del cuarto y último movimiento de la suite, los alumnos deberán seleccionar hasta un minuto de música, eliminando el resto. Para ello, utilizarán el mismo procedimiento anterior: seleccionarán a partir del minuto el resto de la música y le darán a suprimir. Para conseguir ajustes más precisos, el profesor les indicará la manera de hacer *zoom* en la onda musical: sólo hay que hacer clic en el menú superior donde pone “Ver” y luego “ampliar”.

Finalmente, el audio resultante recortado, deberá exportarse en formato mp3 y enviarse al correo del profesor siguiendo las instrucciones de éste a través de la pantalla del ordenador. La siguiente figura muestra un paso del proceso:

Actividad 3: Una vida en un minuto.

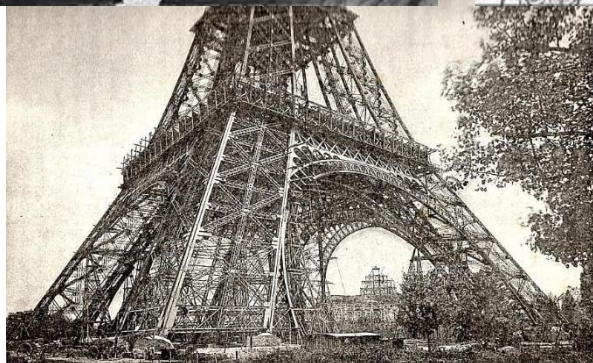
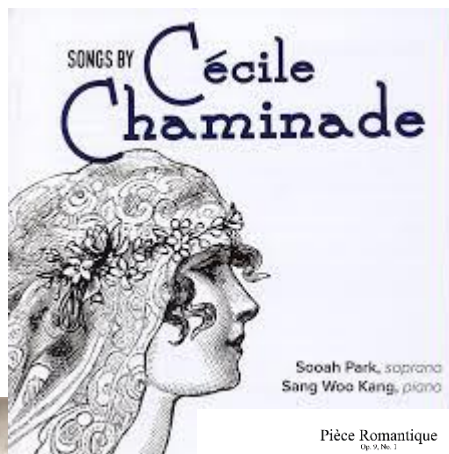
Tiempo: 25 min.

Materiales necesarios: Ordenador con conexión a internet. Reproductor de audio y video. Pantalla de proyección. Software Windows Movie Maker.

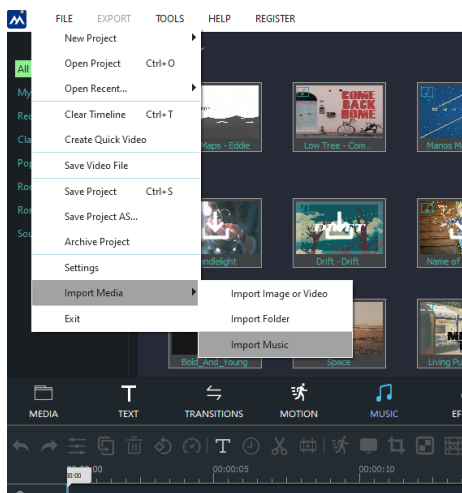
Descripción de la actividad: El docente explica a los alumnos y alumnas que van a realizar un montaje audiovisual sobre el archivo de audio recortado en la actividad anterior. Para ello, proponemos utilizar el software Windows Movie Maker, pero también puede utilizarse cualquier otra aplicación similar como Viva Video (especialmente para el caso de tablets y móviles) o Power Video. El contenido de imágenes superpuestas al audio anterior debe estar directamente relacionado con las siguientes cuestiones:

- Vida y obra de Cecile Chaminade (fotos suyas, de sus discos, de los instrumentos que tocaba, de los lugares en los que vivió durante la época correspondiente, etc.)
- Significado de “Pas des cymbales” (el paso de los platillos, instrumento de percusión que puede escucharse numerosas veces durante la obra) y de la obra “*Callirhoë Suite*” (imágenes de los paisajes que evoca, de sus partituras, etc.)
- Imágenes que sugieran las emociones y sensaciones que produce en los alumnos la escucha de este fragmento musical (estrés, miedo, alegría, movimiento, aventuras, etc.) Este último punto es de carácter totalmente subjetivo. El docente supervisará estas imágenes para asegurar que su contenido sea conveniente y adecuado a la edad y contexto educativo.

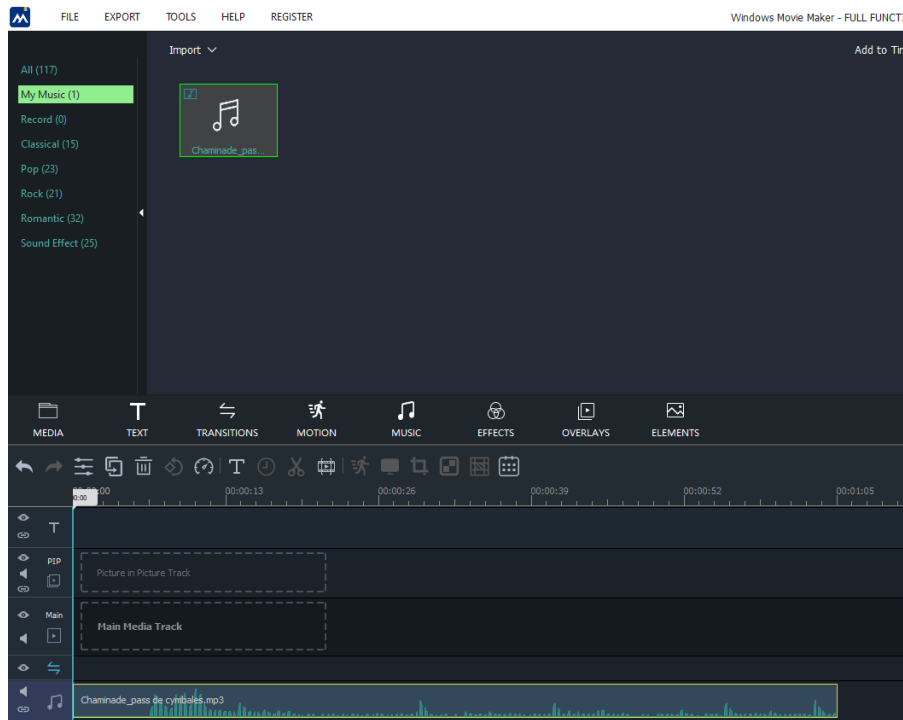
A continuación, mostramos un breve ejemplo de sugerencia de imágenes posibles para el montaje audiovisual que nos ocupa:

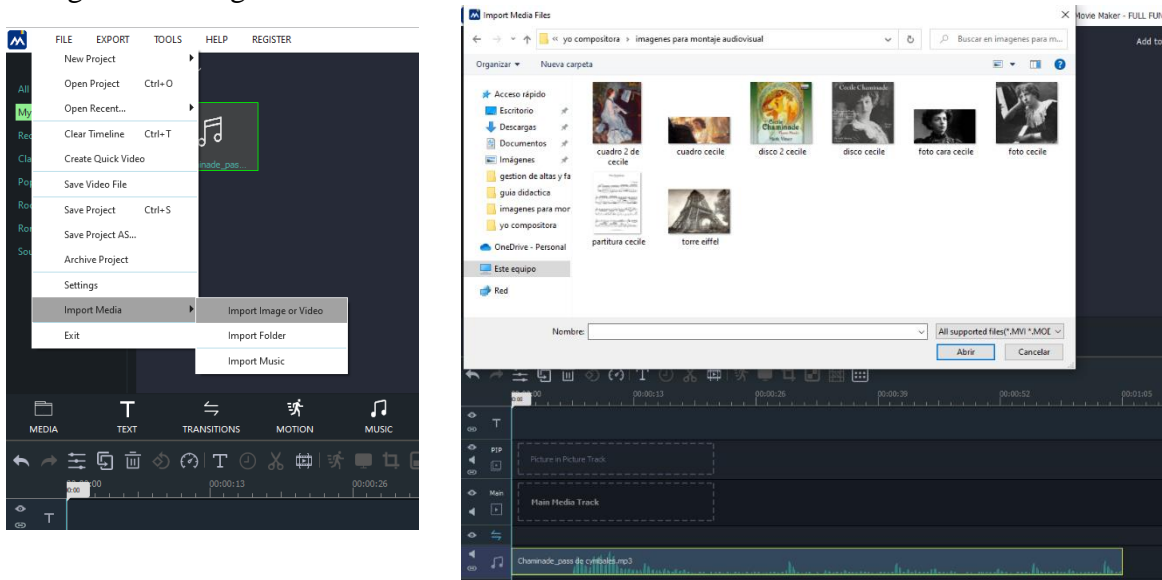
Una vez los alumnos en parejas hayan acordado y seleccionado una gran cantidad de imágenes e incluso fragmentos de vídeo (sin sonido) en relación con las anteriores condiciones, se procederá a explicar la manera de efectuar el montaje con el software Windows Movie Maker. Para ello el profesor mostrará su pantalla e irá detallando cada paso que sigue. El primero de ellos consiste en abrir el programa e importar el audio.

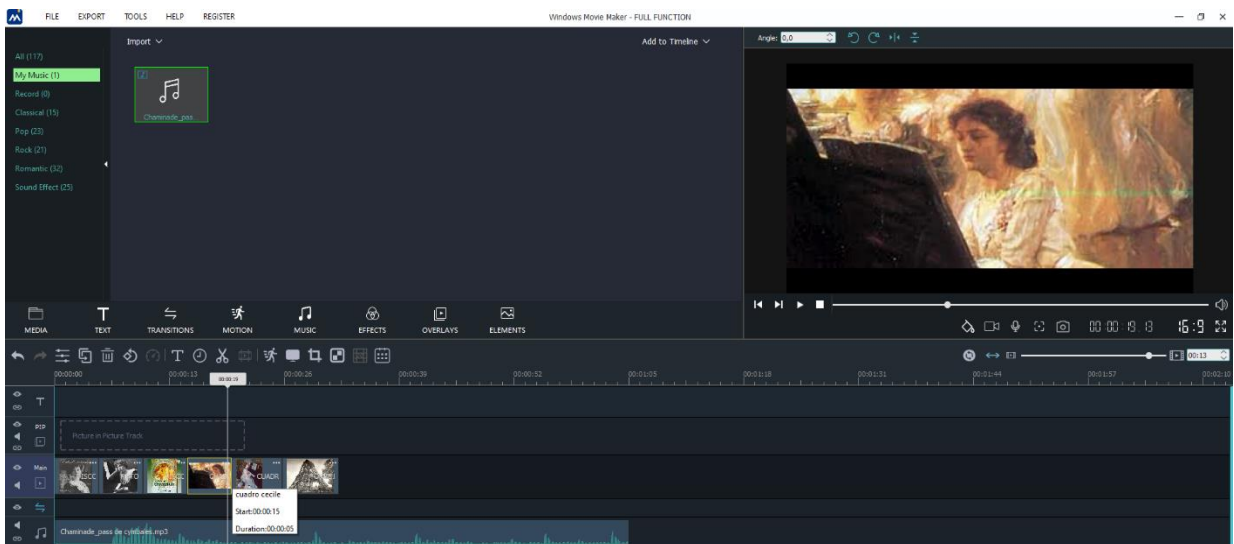
Esto se consigue clicando en *File*, luego en *Import media* y finalmente, *Importar Music*. Se abrirá entonces una ventana en la que seleccionaremos la carpeta donde está el archivo mp3 recientemente generado por el Audacity en la actividad anterior. Una vez importado dicho audio, nos aparecerá en la ventana superior y tendremos que arrastrarlo hasta la barra de trabajo en su canal correspondiente, tal y como se muestra:

De manera análoga, para importar las imágenes tendremos que clicar en: *File*, luego en *Import Media* y, finalmente en *Import Image or Video*. Se nos abrirá una ventana en la que seleccionaremos la carpeta donde previamente habremos guardado todas las imágenes descargadas.

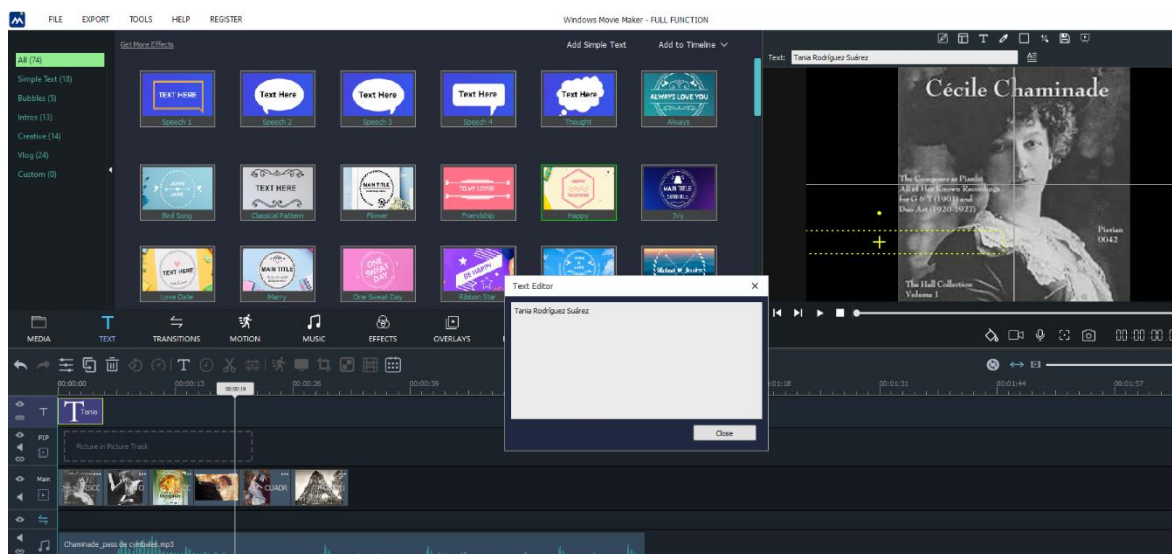

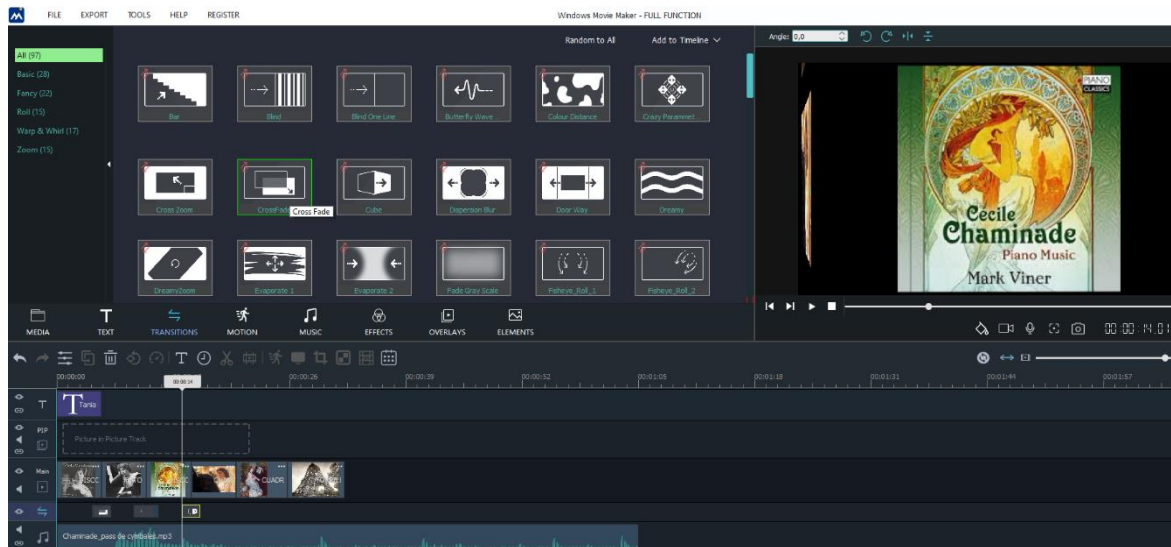
Para incluir estas imágenes en el montaje simplemente hemos de arrastrarlas a la barra de trabajo *Main* en el orden en el que se considere conveniente. El programa establece una duración de cada imagen por defecto que, si quiere alargarse o acortarse puede hacerse simplemente colocándose con el ratón sobre la imagen y estirando o encogiendo el fotograma tal y como se muestra a continuación:

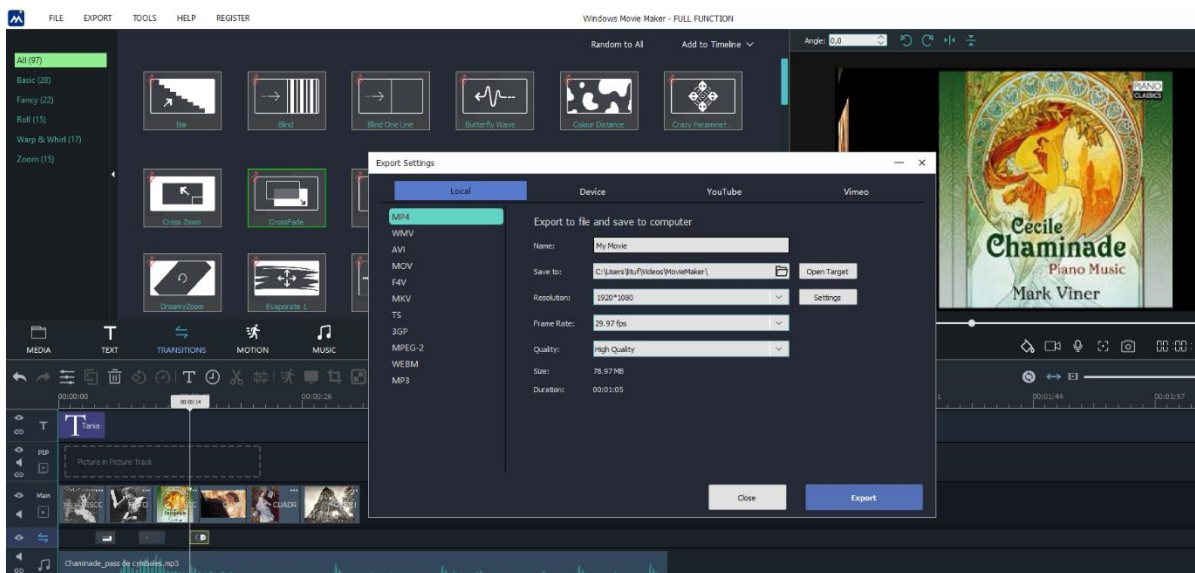
Por otro lado, en la ventana de la izquierda del todo, puede observarse una previsualización del montaje que permite ir corrigiendo la duración de los fotogramas y ajustándola al gusto propio. En la barra *Main* vemos los fotogramas seleccionados cuyo orden puede cambiarse simplemente clicando sobre ellos y arrastrándolos a la posición deseada dentro de la barra.

Si se desea profundizar más en esta actividad o se dispone de tiempo suficiente, algunos añadidos al montaje pueden ser: la introducción de un texto clicando en la opción *Text* que nos permite escribir por ejemplo el nombre de los alumnos que han realizado el montaje, o la inclusión de transiciones entre las imágenes dentro de las múltiples opciones que el programa ofrece. Las siguientes imágenes muestran ejemplos de estos procedimientos:

Para introducir las transiciones solo hay que clicar sobre ellas y arrastrarlas a la barra que está entre la de fotogramas y la de sonido. Para finalizar el montaje hay que exportar el archivo resultante eligiendo entre los formatos disponibles. Siguiendo las instrucciones del docente, los alumnos clicarán sobre el menú *Export*, *Create Video* y se abrirá el siguiente cuadro de diálogo en el que, nuevamente, tendrá que clicarse sobre *Export*, ya que las características de exportación por defecto son las adecuadas:

Finalizado un breve tiempo de procesamiento para el ordenador, se abrirá otro cuadro de diálogo indicándonos que el video final está renderizado. Tendremos que clicar sobre *Find target* y nos redireccionará directamente a la carpeta donde el archivo resultante se ha generado. Dicho archivo será enviado al profesor a través del email, subido a una plataforma o copiado en un pendrive.

Para finalizar la sesión sería ideal visionar en la pantalla de proyección algunos de los montajes resultantes elaborados por las parejas. En caso de que no haya tiempo suficiente pueden visionarse en futuras sesiones y realizarse una autoevaluación y coevaluación de las mismas.

5. Referencias bibliográficas y recursos web

COMELLAS, J. (1995). *Nueva historia de la música*. Barcelona: EIUNSA, S.A.

DÍAZ, M. (1998). *La creatividad como transversalidad al proceso de educación musical*. Vitoria: Amaru Ediciones.

FUBINI, E. (2007). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial

HEMSY, V. (2003). *Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

KENNEDY, J. & RUTHERFORD, T. (2015). *Diccionario Oxford de la música*. Barcelona, España: Omega Ediciones.

PASCUAL, P. (2010). *Didáctica de la Música*. Madrid: Pearson Educación.

ZAMACOIS, J. (1997). *Teoría de la música*. SpanPress Universitaria ediciones.

Recursos web:

<https://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-espana/la-sinfonia-en-el-siglo-xviii/martinez/>

<https://publish.iupress.indiana.edu/read/historical-anthology-of-music-by-women/section/5dbc557d-ece5-4426-add7-d383f1a5931d>

<https://www.mundoclasico.com/articulo/9742/C%C3%A9cile-Chaminade-Un-viaje-musical-a-la-Francia-de-la-Belle-%C3%89poque>

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20180908/451411137171/fanny-mendelssohn-compositora-eclipsada-hermano-felix.html>

<http://musicaberriozar1.blogspot.com/2017/03/orquesta-barroca-vs-orquesta-clasica.html>

6. Anexos

6.1 Anexo I: Ficha compara y contrasta.

COMPARA Y CONTRASTA

↓ ↓

¿En qué se parecen?

↓ ↓

¿En qué se diferencian?

En cuanto a...

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Conclusiones...

6.2 Anexo II: Ficha de análisis orquestal.

TIPO DE ORQUESTA: Barroca / Clásica (Rodea la adecuada).

- Enumera todos los instrumentos musicales que reconoces en el vídeo:

- Agrupa esos instrumentos según la familia a la que pertenecen.

CUERDA	VIENTO		PERCUSIÓN
	MADERA	METAL	

- ¿Hay algún instrumento que no reconozcas? Descríbelo. ¿A qué familia crees que pertenece?

- ¿Hay alguna familia de instrumentos que no aparece en esta orquesta? ¿A qué crees que es debido?

6.3 Anexo III: Arreglo vocal de la Sinfonía en Do M de Martínez.

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodriguez

Voz

Ma - ria - na Mar - tí - nez es u - na com po - si to - ra

5

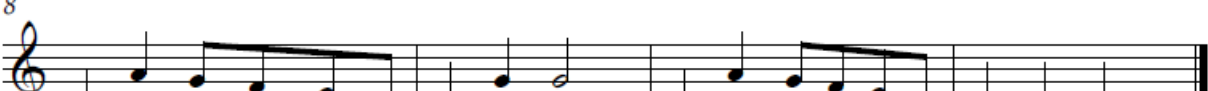
Voz

y es to es su sin - fon - ní - a en Do Ma - yor

8

Voz

cán - ta - la y com - pren - de - rás por - qué es su mú - si - ca tan es - pe - cial.

6.4 Anexo IV: Arreglo vocal de la Sinfonía en Do M de Martínez sin letra.

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodriguez

Voz

5

Voz

8

Voz

6.5 Anexo V: Arreglo instrumental de la Sinfonía en Do M de Martínez.

SINFONIA EN DO M (Martínez)

arr. Tania Rodriguez

Xilófono

Musical notation for Xilófono, measures 1-5. The score is in 4/4 time. The upper staff (treble clef) contains a melodic line with eighth and quarter notes, while the lower staff (treble clef) provides a harmonic accompaniment with quarter and half notes.

Xil.

6

Musical notation for Xil., measures 6-8. The notation continues from the previous system, with measure 6 starting at the beginning of the system. The melodic line in the upper staff continues with eighth notes, and the accompaniment in the lower staff consists of quarter notes.

Xil.

9

Musical notation for Xil., measures 9-11. The notation continues from the previous system, with measure 9 starting at the beginning of the system. The melodic line in the upper staff continues with eighth notes, and the accompaniment in the lower staff consists of quarter notes. The system ends with a double bar line.

6.6 Anexo VI: Ficha cuestionario sobre Cecile Chaminade.

¿PERO QUIÉN FUE CECILE CHAMINADE?

1) ¿Cuándo y dónde nació?

<http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-francia/otros-compositores/chaminade/>

2) ¿Qué estudió y dónde estudió? ¿Con quién?

<https://eldiariofeminista.info/2020/04/04/cecile-louise-stephanie-chaminade-brillante-compositora-y-pianista/>

Copia aquí alguna foto suya

3) ¿Qué tipo de música componía (instrumentos, estilos, etc.)? Nombra al menos dos obras suyas. <http://www.heroinas.net/2017/08/cecile-chaminade-compositora-y-pianista.html>

4) ¿Para quién trabajó? ¿Fue famosa? <https://lahistoria.net/biografia/cecile-chaminade>

5) Cuéntame alguna anécdota de su vida que te resulte interesante.

<https://eldiariofeminista.info/2020/04/04/cecile-louise-stephanie-chaminade-brillante-compositora-y-pianista/>