

Un concierto ilustrado

Nicolai Rimski-Kórsakov (1844-1908) pone voz a la protagonista de *Las Mil y una noches*, Scheherazade, la joven hija del visir que posee una extraordinaria habilidad para contar historias y cautivar a quien la escucha con su voz y sus palabras.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretará la grandiosa partitura de Rimski, estrenando esta propuesta acompañada de una narración que nos guiará a través de los cuatro movimientos de la obra y de ilustraciones que nos acercarán al exótico mundo de los cuentos orientales.

NIKOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV | Scheherazade, op. 35

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Josep Gil, director

Ana Hernández-Sanchiz, texto, narración y guía didáctica Patti Martínez, ilustración y proyecciones

Objetivos

- Acercar la orquesta y el repertorio sinfónico al alumnado de Primaria y público familiar.
- Fomentar la escucha activa en el aula y en el auditorio.
- Mostrar la capacidad expresiva y descriptiva de la música orquestal.
- Establecer relaciones entre la música y otras artes, como la literatura y las artes plásticas.
- Poner en marcha la imaginación a partir de una propuesta escénica multidisciplinar.
- Desarrollar el espíritu crítico a través del análisis argumental de la obra.
- Promover el desarrollo de la empatía, la comunicación y el respeto mutuo.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

Cuéntame Las mil y una noches

¿Sabían que hay un libro lleno de cuentos mágicos que comenzaron a contarse hace cientos y cientos de años?

Este libro se llama *Las mil y una noches* y es como un cofre del tesoro lleno de aventuras. Los cuentos vienen de países como Persia, India y Arabia, y están llenos de valientes héroes y heroínas, princesas ingeniosas, genios sorprendentes y lugares mágicos, palacios dorados y desiertos infinitos.

¿Y quién los contaba? Una joven muy valiente llamada **Scheherazade**. Ella decidió contar una historia diferente cada noche para salvar su vida y la de muchas otras muchachas. Tenía un truco infalible: nunca terminaba los cuentos de una sola vez. Justo cuando la historia estaba en su parte más emocionante, ¡paraba! Así, el malvado sultán **Schariar** quería seguir escuchando para conocer el final y le permitía vivir otra noche más.

Gracias a su ingenio, Scheherazade cambió su destino y el de todo un reino, mostrándonos que las palabras y las historias tienen un poder increíble. ¿Se animan a escuchar algunas de esas historias a través de la música de Rimsky-Korsakov? ¡Prepárense para viajar con la imaginación!

La narración

Una historia antes de dormir, durante mil y una noches... La joven Scheherazade tiene un plan para salvar su vida y la de otras muchachas de su reino, amenazadas por Schariar, que acostumbraba a matar a sus esposas tras una primera noche juntos. Su hermosa voz y sus apasionantes historias cautivan al sultán, ablandando poco a poco el corazón del Sultán.

Este es el argumento de la narración procedente de *Las mil y una noches* y tradición oral oriental, para cuyas historias Rimski compuso atrayentes melodías con una esmerada orquestación, que nos evocan las imágenes de mares y naufragios, príncipes y fiestas que acompañarán este concierto ilustrado. La narración hilará las cuatro historias que contiene la obra musical:

El barco de Simbad

El príncipe Kalender

La joven princesa y el príncipe

La fiesta y el naufragio

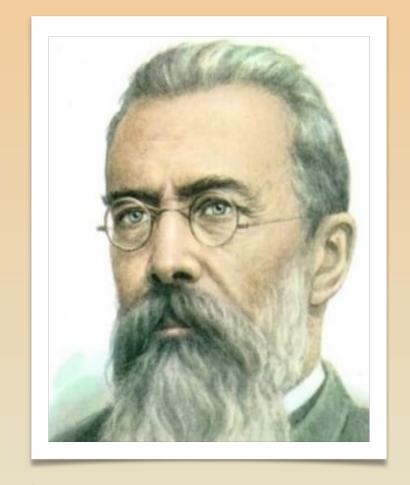

La música

Rimski-Kórsakov estrenó su *Scheherazade, Op.35* en San Petersburgo en 1889. A medio camino entre una sinfonía y un poema sinfónico, en ella destacan dos características comunes a la música rusa de la época y, especialmente, a la de Rimski- Korsakov: la deslumbrante y colorida orquestación y el interés por Oriente, que se hizo especialmente evidente en la Rusia Imperial.

Aunque el compositor intentaba alejarse de la lectura programática de la obra, es evidente que Scheherazade esconde un argumento procedente de *Las mil y una noches* y las viejas historias orientales de tradición oral, como Alí Babá, las aventuras de Simbad, Aladino y la lámpara maravillosa... que se extendieron por Europa en el siglo XIX.

Nicolai Rimski-Kórsakov (1844-1908)

OFGC ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA

La música

La suite se divide en cuatro movimientos que, en un principio, fueron nombrados por Rimsky con títulos programáticos (los que hacen alusión a las historias), aunque posteriormente los eliminó y prefirió escribir únicamente indicaciones de tempo:

- 1. Preludio: Largo e Maestoso Allegro non troppo (El mar y el barco de Simbad)
- 2. Balada: Lento Andante (La historia del príncipe Kalender)
- 3. Adagio: Andantino quasi Allegretto (El joven príncipe y la joven princesa)
- 4. Final: Finale Allegro molto (Fiesta en Bagdad El barco de Simbad se estrella contra las rocas)

Los temas principales

A continuación, vamos a conocer los temas que se desarrollan a través de toda la suite sinfónica y que parecen representar a los dos personajes principales, puesto que coinciden con su carácter: por un lado, el poderoso sultán que inicia la obra con un tema amenazante; por otro, la delicadeza de Scheherazade, que aparece en repetidas ocasiones, iniciando las historias o como puente entre unas y otras, con una dulce y exótica melodía del violín.

La música

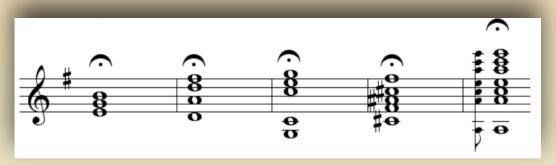
El poderoso y sanguinario **sultán Schariar**, representado por medio de los trombones, tuba, maderas graves y cuerdas:

Scheherazade aparece en una sugerente y tierna melodía interpretada por un violín solo, acompañado por el arpa:

Entre ellos aparecen unos **acordes de las maderas**, similares a los de la obertura de *El sueño de una noche de verano* de Mendelssohn y que, como aquellos, abren y cierran la obra (como un *érase una vez* y un *colorín, colorado*).

OFGC
ORQUESTA
FILARMONICA

1. Cuentos que transforman

Consideramos importante trabajar con el alumnado el punto de partida de esta historia, la violencia ejercida por el Sultán Schariar sobre tantas jóvenes, así como la estrategia utilizada por Scheherazade, con el fin de poner en valor la palabra y la creatividad como herramienta de transformación y de crecimiento personal. Reflexionaremos sobre cómo la violencia y el abuso de poder afectan a las personas y cómo el ingenio, la empatía y la comunicación pueden transformar situaciones injustas.

Con este trabajo podemos, además, contribuir a la consecución de los siguientes objetivos de **educación primaria**:

- Desarrollar las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.

Después de conocer la historia del Sultán Schariar y Scheherazade, el alumnado trabajará en pequeños grupos para inventar un cuento en el que los personajes resuelvan conflictos de forma pacífica y justa. Para ello:

- Analizaremos colectivamente el comportamiento del sultán y cómo las acciones de Scheherazade logran cambiar su actitud.
- Conversaremos sobre la importancia del respeto y la igualdad entre las personas.
- Buscaremos cuentos tradicionales en los que hay situaciones de abuso de poder o violencia y les buscaremos un nuevo final.
- Crearemos nuevas historias donde los personajes resuelvan conflictos sin recurrir a la violencia.
- La actividad finalizará con una puesta en común en la que cada grupo compartirá su cuento y reflexionará sobre las lecciones que podemos aprender para nuestras propias vidas.

¡Porque todas las personas tenemos el poder de cambiar los finales injustos!

2. El poder de la palabra

¿Qué situaciones de la vida cotidiana nos producen rabia o enfado?

- Realizamos un listado en la pizarra con los ejemplos que se van poniendo en común en el grupo.
- Se forman parejas y eligen una de las situaciones para realizar una breve dramatización. La consigna es tratar de resolver la escena de manera positiva y no violenta.
- En el análisis posterior, se comentan los aspectos más destacados, resaltando la importancia de la comunicación y las palabras para resolver los conflictos sin violencia.

¿Qué sucede cuando no nos comunicamos con claridad con nuestra familia o amistades? ¿Y cuando no expresamos nuestros sentimientos abiertamente?

3. ¿Cómo te lo imaginas?

La ilustradora del concierto, Patti Martínez, ha puesto en marcha su creatividad y su imaginación para realizar su propia versión de los personajes y los escenarios de las historias. En muchos casos se alejan de las imágenes que solemos asociar a los cuentos tradicionales.

Como no queremos romper la magia y la sorpresa de este estreno, acompañamos esta actividad con una ilustración de la artista para otro proyecto musical que realizó conjuntamente con la autora del texto, Ana Hernández-Sanchiz. Corresponde a *La Bella Durmiente* que Ravel incluyó en *Ma mère l'Oye*.

• Escriban la historia de esta princesa, basándose en lo que ven en la ilustración.

Escuchen la obra del concierto, <u>Scheherazade Op.35</u> de Rimski-Korsakov.

- Seleccionen alguno de los movimientos e ilústrenlo mientras lo vuelven a escuchar.
- Cuando terminen su imagen, escriban la historia que les sugiere.

4. ¿Quién soy?

Trabajaremos ahora sobre la "ilustración musical" que Rimski hace de los protagonistas de la historia.

- Escuchen el tema inicial de la obra, que representa al sultán, y cántenlo con esta letra.
- Inventen sus propias letras, relacionadas con alguna de las historias que crearon anteriormente.

Mi po-der

es to - tal,

Sul - tán soy.

Rey soy.

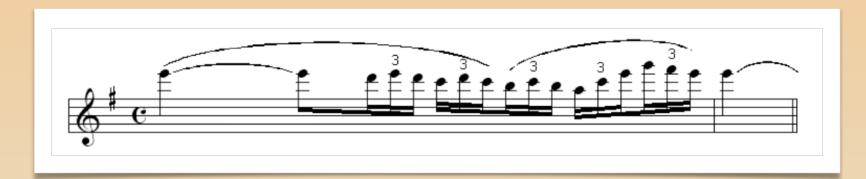
OFGC ORQUESTA FILARMONICA DE GRANI CANABIA

Hemos convertido la línea melódica de Scheherazade, interpretada por el violín solista, en una partitura no convencional, gráfica, como las que se utilizan en la música contemporánea.

- ¿Cómo la interpretarían con la voz?
- ¿Y con algún instrumento del aula? Flauta de émbolo, láminas, teclado...
- Seleccionen melodías que les gusten y dibújenlas en el aire, para después plasmarlas en un papel.

OFGC

ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA

