

La magia del cine infantil

Guía didáctica

Formato web

Alumnado del CSMC:
Marta Sosa y Néstor Arroyo

Contenido:

1	Presentación	5	Los personajes
2	Objetivos	6	Actividades
3	Programa del concierto	7	Bibliografía
4	Historia		

1

¡Bienvenidos a una experiencia musical donde la imaginación, la fantasía y las grandes historias del cine infantil cobran vida! La Magia del Cine Infantil es un concierto didáctico creado para que niños y niñas, pero también para que jóvenes y familias descubran, disfruten y aprendan a través de la música que ha marcado generaciones.

Durante este viaje sonoro, el público podrá conocer cómo la música contribuye a la emoción y la narrativa en las películas, explorando melodías inolvidables, ritmos vibrantes y arreglos llenos de color orquestal. Cada pieza será presentada con explicaciones entretenidas y participativas que despertarán la curiosidad musical de los asistentes.

Una propuesta didáctica que invita a descubrir por qué el cine no sería lo mismo sin su magia musical y celebra el poder de la música en las historias con las que hemos crecido.

2

Objetivos

- Despertar el interés y la curiosidad por la música del cine.
- Expresarse corporal y emocionalmente.
- Desarrollar el pulso y la coordinación básica.
- Sincronizar movimiento y música mediante patrones sencillos de percusión.
- Identificar instrumentos, ritmos y estructuras musicales sencillas.
- Favorecer la comunicación, la colaboración y el respeto mutuo.

3 Programa:

El repertorio incluye grandes clásicos y sorpresas contemporáneas:

- When you wish upon a star
- Vals de La Bella Durmiente
- Parte de tu mundo (La sirenita)
- Bajo el mar (La Sirenita)
- Un genio tan genial (Aladdin)
- Un mundo ideal (Aladdin)
- Quiero ser como tú (El libro de la selva)
- Suéltalo (Frozen)
- Golden K-Pop – una explosión moderna de ritmo y energía

4 Historia

El cine infantil

El cine, desde sus inicios a finales del siglo XIX, comenzó mostrando escenas sencillas de la vida diaria, en las que la infancia aparecía de forma ocasional. Con el paso del tiempo, estas primeras representaciones evolucionaron hacia producciones pensadas específicamente para el público infantil, dando lugar a un cine con intenciones narrativas, educativas y culturales propias.

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el cine comenzó a emplearse de manera progresiva como un recurso con potencial educativo y social, especialmente en contextos escolares y comunitarios. Diversas iniciativas demostraron que el cine podía servir para transmitir valores, normas de convivencia y aprendizajes significativos a los niños. En este contexto, surgieron proyectos que apostaron por la creación de contenidos específicamente pensados para el público infantil, como la Children's Film Foundation del Reino Unido, que a partir de mediados del siglo XX impulsó la producción de películas adaptadas a la edad, los intereses y el desarrollo emocional de los niños y las niñas.

4 Historia

A lo largo del siglo XX, las producciones dirigidas al público infantil fueron incorporando avances tecnológicos y narrativas más elaboradas. Estos cambios permitieron enriquecer las historias y los lenguajes audiovisuales.

En la actualidad, el cine infantil es ampliamente reconocido como un medio que puede contribuir al desarrollo emocional, social y educativo de los niños y las niñas. A través de historias atractivas y personajes con los que pueden identificarse, los niños aprenden a explorar emociones, comprender situaciones de conflictos y aproximarse a valores como la empatía, el respeto y la cooperación.

Además, el cine infantil favorece la imaginación y la creatividad, despierta la curiosidad y puede promover actitudes inclusivas al mostrar distintas culturas, modelos familiares y formas de vida. De este modo, más allá de su función de entretenimiento, el cine se convierte en una herramienta que puede enriquecer la experiencia educativa y fortalecer los momentos de comunicación y convivencia en el entorno familiar, influyendo positivamente en la construcción de la identidad infantil y en la comprensión del mundo que rodea a los niños.

4 Historia

La música en el cine infantil

La música desempeña un papel especialmente relevante en el cine dirigido al público infantil, ya que contribuye a reforzar las emociones y a hacer que las historias resulten más accesibles y atractivas para los niños. A través de melodías y canciones, la música puede facilitar la identificación de estados emocionales, ayudar a interpretar situaciones narrativas y favorecer el recuerdo de escenas o momentos significativos de las películas

La música también juega un papel importante en la construcción de los personajes y de los escenarios, ya que ayuda a definir su personalidad y el ambiente de cada escena, creando una experiencia más envolvente. Gracias a su carácter dinámico y participativo, invita a los niños y las niñas a cantar, moverse y expresarse, convirtiendo el visionado en una experiencia activa y significativa. De este modo, la música no solo acompaña las imágenes, sino que enriquece la narrativa y refuerza su impacto emocional.

4 Historia

En las películas infantiles, la banda sonora suele organizarse en diferentes tipos de música según la función que cumple dentro del relato. Por un lado, la música original instrumental acompaña las escenas y está compuesta específicamente para subrayar emociones, marcar el ritmo narrativo y apoyar el desarrollo de la historia.

A esta se suman las canciones originales, que en muchos casos son interpretadas por los propios personajes y cumplen una función narrativa clara, además de convertirse en elementos fácilmente recordables para el público infantil.

En algunos casos, también se incorporan canciones preexistentes o comerciales, seleccionadas para ambientar escenas concretas o establecer una conexión cultural con la audiencia (por ejemplo en *Shrek 2: Livin' La Vida Loca*).

Otro recurso habitual es el uso de leitmotifs, breves fragmentos musicales asociados a personajes, lugares o ideas, que facilitan su identificación y refuerzan la coherencia del relato.

4 Historia

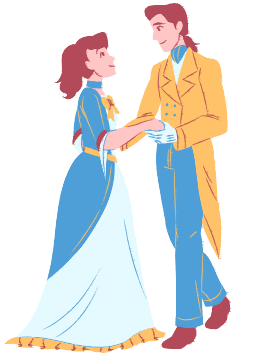

Asimismo, la banda sonora puede incluir lo que se denomina:

- Música diegética, que forma parte del universo narrativo de la película. Es decir, los personajes pueden escucharla o interpretarla, y suele tener una función clara dentro de la historia. Por ejemplo, en Frozen, cuando Elsa canta la canción “Suéltalo” ([enlace para ver vídeo](#)).
- Música incidental, es aquella que acompaña las imágenes pero no forma parte del mundo de los personajes. Está pensada exclusivamente para el espectador. Por ejemplo, en Toy Story, gran parte de la música que acompaña las aventuras de Woody y Buzz es incidental y ayuda a marcar el tono de acción, humor o emoción en cada escena ([enlace para ver vídeo](#)).

En conjunto, estos elementos configuran una experiencia sonora completa que contribuye de manera significativa al impacto narrativo y emocional de la película.

5 Los personajes:

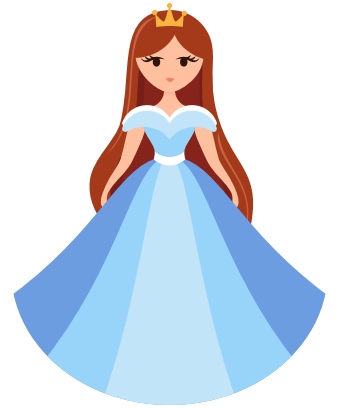

Los personajes protagonistas del cine infantil son uno de los referentes a través de los cuales niños y niñas interpretan el mundo, las relaciones y las emociones. A lo largo del tiempo, estos personajes han ido evolucionando, reflejando cambios sociales, culturales y educativos, y ofreciendo modelos cada vez más diversos con los que el alumnado puede identificarse.

Durante mucho tiempo, el cine presentó a la mujer como una figura secundaria, pasiva y dependiente del personaje masculino. Princesas como *Blancanieves*, *La Bella Durmiente* o Cenicienta eran personajes amables y bondadosos, pero con escasa capacidad de decisión. Aunque aparecían como figuras centrales del relato, su objetivo principal estaba ligado al amor romántico y a la espera de ser rescatadas, mientras que los personajes masculinos asumían el papel activo y resolutivo.

Con el paso de las décadas, comenzaron a aparecer protagonistas con mayor iniciativa y personalidad. Personajes como *La Sirenita* o *La Bella y la Bestia* introdujeron protagonistas femeninas más curiosas, valientes y con deseos propios, aunque todavía dentro de narrativas donde el romance seguía ocupando un lugar central.

5 Los personajes:

Un cambio más evidente se produce a partir de la segunda década del siglo XXI. En este periodo surgen protagonistas que lideran su propia historia sin depender de una trama romántica como motor principal. En *Brave*, Mérida cuestiona las tradiciones impuestas y lucha por decidir su propio destino. En *Frozen*, el eje emocional de la historia se sitúa en el vínculo entre hermanas, poniendo en valor el amor familiar por encima del amor romántico. Más adelante, *Vaiana* presenta una joven polinesia fuerte, valiente y conectada con su pueblo y el océano. Ella representa una ruptura con los estereotipos tradicionales: no busca el amor romántico, no espera ser rescatada y toma decisiones que afectan a toda su comunidad. Su objetivo está vinculado a la protección de su tierra, a la memoria de sus ancestros y a la construcción de su propia identidad.

Esta evolución también se observa en los personajes masculinos del cine infantil. En las primeras producciones de Disney, los protagonistas masculinos solían responder a un modelo de héroe clásico: valiente, seguro de sí mismo y encargado de resolver el conflicto principal, especialmente mediante la acción o el rescate. Personajes como el príncipe en Blancanieves o La Cenicienta tenían un papel activo, pero escasamente desarrollado a nivel emocional, y su función principal era completar la historia romántica.

5 Los personajes:

Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer protagonistas masculinos que representan no solo la heroicidad, como en *El Rey León*, *Simba* además de héroe, es un personaje que siente miedo, culpa y dudas, y cuyo viaje está marcado por el crecimiento emocional y la aceptación de la responsabilidad. De forma similar, *Aladdín* muestra inseguridades y deseos de aceptación, alejándose del modelo de héroe invulnerable. En producciones más recientes, los personajes masculinos continúan ampliando esta diversidad de modelos. En *Frozen*, *Kristoff* se presenta como un personaje colaborador y respetuoso, sin ocupar el centro del relato ni ejercer un rol salvador tradicional. *Coco* es un protagonista sensible y creativo cuyo viaje está marcado por la expresión emocional y el vínculo familiar.

Estos cambios permiten al alumnado comprender que no existe una única forma de ser protagonista, y que tanto niñas como niños pueden expresar emociones, colaborar con otros y tomar decisiones responsables.

6 Actividades

Las diferentes actividades están diseñadas desde una perspectiva lúdica, activa y participativa, favoreciendo la escucha, el movimiento, el ritmo, la expresión corporal y emocional, así como el disfrute de la música vinculada al cine infantil.

Algunas actividades están orientadas de manera específica a una etapa concreta, mientras que otras pueden realizarse de forma común en ambos niveles.

La guía se concibe como un material flexible y abierto: el profesorado puede adaptar, simplificar o ampliar las actividades en función de las características de su grupo, del tiempo disponible o de los objetivos pedagógicos que considere prioritarios.

6 Actividades Infantil

¿De qué me suena esta música?

En esta actividad, el alumnado intentará identificar la introducción de la canción “When You Wish Upon a Star” de las películas de Disney.

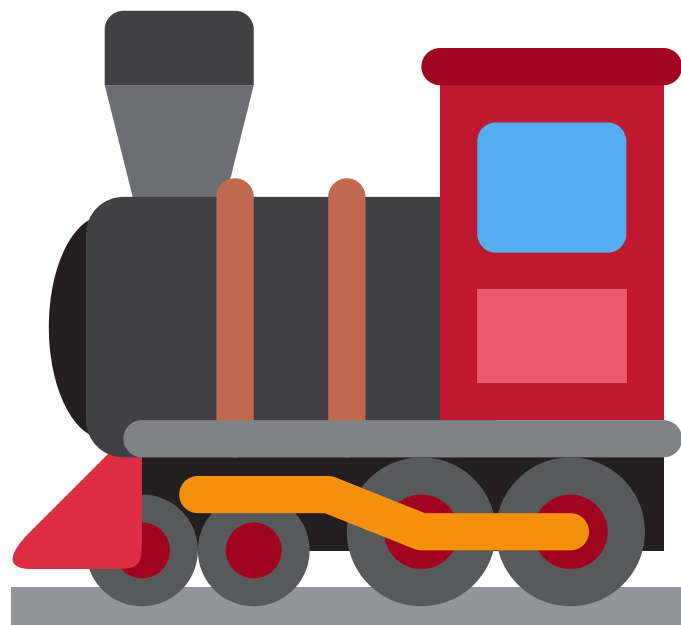
Primero, el docente pone únicamente el audio y los niños y niñas escuchan varias veces intentando reconocer por qué les resulta familiar.

Tras varias escuchas, se proyecta el vídeo completo, y cuando lo identifiquen, el docente les explica el contexto del concierto al que asistirán.

ENLACE VÍDEO

6 Actividades Infantil

ENLACE AUDIO
VALS BELLA
DURMIENTE

Tren rítmico

La actividad se desarrolla en un espacio amplio, donde el grupo pueda moverse con libertad y seguridad. El alumnado se coloca en fila, uno detrás de otro, y se les explica de forma sencilla que van a caminar todos juntos siguiendo el ritmo de una canción. Se les indica que deberán estar muy atentos porque tendrán que imitar los movimientos que realice el primero de la fila, respetando siempre el turno y manteniéndose unidos como grupo.

Una vez que comienza a sonar la canción, el primer niño o niña de la fila marca el paso y realiza un movimiento corporal sencillo, como dar palmas, mover los brazos, balancearse o caminar de puntillas. El resto del grupo avanza en fila imitando tanto la forma de caminar como el gesto propuesto, tratando de seguir el ritmo de la música.

El/la docente acompaña la actividad reforzando el ritmo con palmas o un instrumento de percusión y ofreciendo apoyo si es necesario.

A medida que la canción avanza (por ejemplo cuando la música cambia), se cambia al líder de la fila: el primero pasa al final y un nuevo compañero/a ocupa su lugar. El nuevo líder propone un movimiento diferente y los demás lo imitan mientras caminan. De esta manera, todos tienen la oportunidad de participar activamente y de expresar su creatividad a través del movimiento, a la vez que se fomenta la atención, la coordinación y la cooperación.

Para finalizar la actividad, se detiene la música y se invita al grupo a sentarse y comentar brevemente cómo se han sentido, qué movimientos les han gustado más o si les ha resultado fácil seguir el ritmo y copiar a sus compañeros/as.

6 Actividades Infantil

Al ritmo de la Sirenita

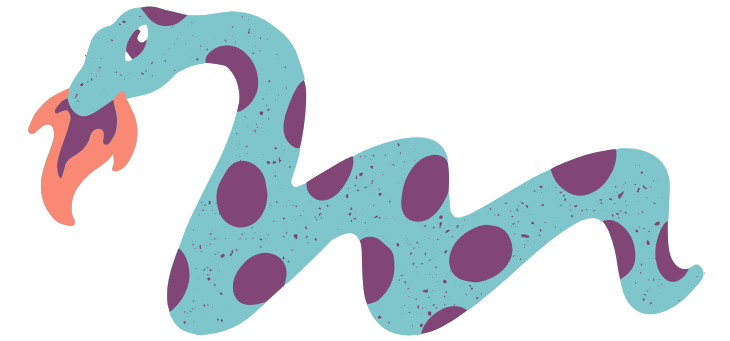
La actividad se realiza con el alumnado formando círculos en el aula o en un espacio amplio. Se explica que van a escuchar un *medley* de canciones de La Sirenita y que deberán pasarse una pelota siguiendo el ritmo de la música.

Al comenzar la música, los niños y niñas se pasan la pelota de uno a otro intentando mantener el pulso de la canción y coordinar los movimientos con el ritmo. El audio irá cambiando debido a las distintas canciones que componen el *medley*, por lo que el alumnado deberá estar atento y adaptarse para mantenerse sincronizado con la música.

ENLACE VÍDEO

6 Actividades Infantil

Karaoke “Quiero ser como tú”

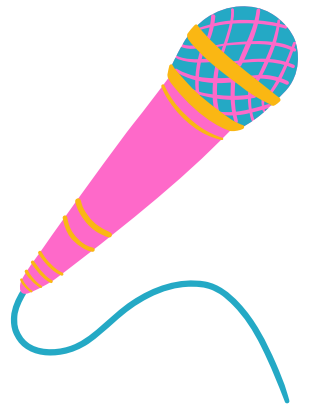
Esta actividad consiste en ver y cantar en clase el karaoke de “Quiero ser como tú” de *El libro de la selva*. Primero, el alumnado observa el vídeo y canta por imitación, repitiendo palabras o fragmentos sencillos que el/la docente va anticipando o cantando previamente.

Posteriormente, se pone la música como fondo y se invita a los niños y las niñas a bailar libremente, siguiendo el ritmo y expresándose con el cuerpo. De esta manera, se trabaja la voz, el ritmo y la expresión corporal de forma lúdica.

ENLACE VÍDEO

6 Actividades Infantil

Musicograma K-pop hunters

En esta actividad, el alumnado interpretará la canción “Golden” de K-pop Hunters mediante un musicograma.

El/la docente proyectará el musicograma en la pizarra y los niños y niñas lo seguirán realizando distintas acciones corporales, como pisadas en el suelo, palmadas, golpes en los muslos, golpes en el pecho y chasquidos, según las indicaciones del vídeo:

ENLACE VÍDEO

6 Actividades Infantil

El tesoro perdido de la música

A continuación se presenta una historia sonora para contar todos sentados en círculo.

Narrador/a:

Una mañana, en el Reino del Cine, algo muy extraño ocurrió... Las películas se quedaron sin música. ¡Ni una nota sonaba!

En ese silencio apareció nuestro amigo Piratín, el Guardián del Ritmo. Pero cuando tocó su tambor..." "¡Oh, no! ¡Los tambores suenan bajito! Algo va mal...

Alumnado: toca bajito la percusión: tambor, pandereta, vasos...

Narrador/a: Piratín, en su afán por encontrar la música del cine, descubrió una nota brillante escondida en el suelo. Cada vez que la seguía, ¡aparecía un ritmo! (Muestra los ritmos: voz, gestos).

Alumnado: primero: Ta Ta / Ta Ta después Ti ti Ta / Ti ti Ta (se canta primero y se toca posteriormente con pequeña percusión)

Narrador/a: ¡Muy bien! ¡Vuestros ritmos están despertando la magia! Piratín llegó a un baúl misterioso que decía:

Aquí duermen las melodías del cine. Para abrirlo, necesitamos un sonido mágico.

Alumnado: tocar el triángulo, tres notas ascendentes en xilófono o agitar suavemente la pandereta, maracas...

Narrador/a: Ohhh! El baúl se ha abierto. Del baúl salieron melodías de muchas películas: Piratas del Caribe, Harry Potter, Frozen, La Sirenita... Pero ¡necesitan su ayuda para volver a brillar!

Alumnado: tocan todos juntos con sus instrumentos Ta Ta / Ta Ta – Ti ti Ta / Ti ti Ta

Narrador/a: ¡El Reino del Cine recupera su música! Gracias a ustedes, las películas pueden volver a sonar. (Gran aplauso para todos)

6 Actividades Primaria

La búsqueda de los instrumentos

La actividad consiste en ver un vídeo de una orquesta sinfónica interpretando un medley de Aladdín. Antes del visionado, se explica al alumnado que deberá observar con atención los instrumentos que aparecen y escuchar cómo suenan. El vídeo puede visualizarse tantas veces como sea necesario para facilitar la identificación y la escucha.

Tras el vídeo, se realiza una puesta en común en la que los niños y las niñas comentan qué instrumentos han reconocido, tanto por su apariencia como por su sonido. Cada vez que se nombra uno, el grupo lo representa con gestos y movimientos, simulando cómo se toca.

Para finalizar, se puede realizar un juego de adivinanza en el que el alumnado identifica los instrumentos a partir de las imitaciones o del sonido, reforzando de forma lúdica el reconocimiento instrumental, la escucha activa y la expresión corporal.

ENLACE VÍDEO

6 Actividades Primaria

Marcando el pulso debajo del mar

La actividad consiste en escuchar la canción “Bajo del mar” y marcar su pulso utilizando distintas partes del cuerpo. Primero, el alumnado reconoce el pulso de la música y lo marca con palmas.

Posteriormente, el profesor o profesora va indicando cuando se cambia a otras partes del cuerpo, como los muslos, los pies o los dedos (chasquidos), siempre manteniendo el mismo pulso. De esta manera, se trabaja el pulso musical de forma sencilla a través de la percusión corporal.

ENLACE VÍDEO

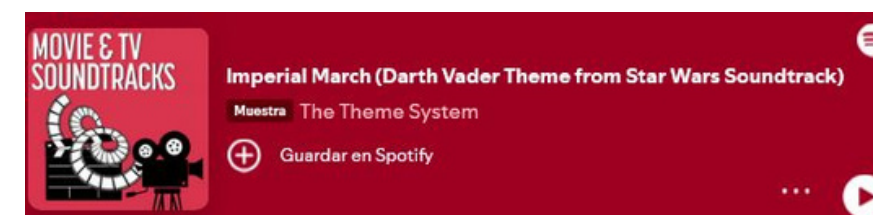
6 Actividades Primaria

Leitmotiv

La actividad consiste en escuchar varias muestras de leitmotiv musicales. Antes de comenzar, el/la docente explica de forma sencilla que un leitmotiv es una música que se repite y que representa a un personaje, una situación o una emoción.

Durante la audición, el alumnado escucha con atención cada fragmento. Después de cada muestra, los alumnos y alumnas intentan identificar si reconocen el leitmotiv y expresar qué emoción les transmite, como alegría, tristeza, miedo o calma. Las respuestas pueden darse de forma oral o señalando una emoción mediante gestos, imágenes o pictogramas.

Para finalizar, se realiza una breve puesta en común en la que se comparten las sensaciones percibidas, reforzando la escucha activa, el reconocimiento musical y la expresión emocional.

6 Actividades Primaria

La Marcha Imperial

Si al alumnado le ha gustado el leimotiv de la Marcha Imperial de Star Wars, se puede realizar esta actividad de escucha activa con apoyo visual mediante un musicograma sencillo.

En primer lugar, el docente presenta la pieza y se realiza una audición inicial, preferiblemente solo con el audio, invitando al alumnado a escuchar con atención.

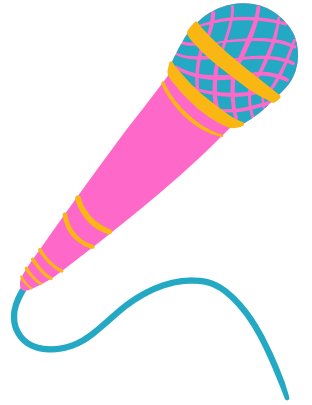
A continuación, se explica de forma sencilla que los elementos del musicograma (círculos, colores y líneas) representan distintos aspectos musicales, como sonidos agudos y graves, cambios de ritmo, contrastes de intensidad (fuerte-suave) o repeticiones.

En una segunda escucha con el vídeo, el alumnado sigue la música de manera visual, relacionando lo que escucha con el musicograma (se puede descargar). Para relacionar lo que escuchan con lo visual se pueden realizar preguntas como: ¿por qué los círculos a veces suben y otras veces bajan? ¿qué ocurre en la música cuando la línea se eleva o desciende?

**DESCARGA EL
MUSICOGRAMA**

6 Actividades Primaria

Musicograma K-pop hunters

En esta actividad, el alumnado interpretará la canción “Golden” de K-pop Hunters mediante un musicograma.

El/la docente proyectará el musicograma en la pizarra y los niños y niñas lo seguirán realizando distintas acciones corporales, como pisadas en el suelo, palmadas, golpes en los muslos, golpes en el pecho y chasquidos, según las indicaciones del vídeo:

ENLACE VÍDEO

7 Bibliografía:

- Abad, J., & Ruiz, P. (2015). *Educación artística y cultura audiovisual en la infancia*. Graó.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Vernet, M. (1996). *Estética del cine*. Paidós.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2013). *El arte cinematográfico: Una introducción*. McGraw-Hill.
- Cobo-Durán, S. (2018). El cine infantil como recurso educativo y cultural. *Revista de Educación y Comunicación*, 17, 45–58.
- Cook, N. (1998). *Analysing musical multimedia*. Oxford University Press.
- Díaz, M., & Giráldez, A. (Coords.). (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical*. Graó.
- Bacchilega, C., & Rieder, J. (s.f). Mixing It Up: Generic Complexity and Gender Ideology in Early Twenty-first Century Fairy Tale Films. En *Fairy Tale Films*. University Press of Colorado & Utah State University Press.
- García Matilla, A. (2003). *Educación la mirada: El cine como recurso educativo*. La Torre.

7 Bibliografía:

- Gorbman, C. (1987). *Unheard melodies: Narrative film music*. Indiana University Press.
- Hernández, F. (2000). *Cultura visual, cambio educativo y proyecto de trabajo*. Octaedro.
- Hueso Montón, Á. (2011). La música en el cine infantil: Funciones narrativas y emocionales. *Comunicar*, 19(37), 215–222.
<https://doi.org/10.3916/C37-2011-03-10>
- López Quintás, A. (2009). *La experiencia estética y su poder formativo*. Verbo Divino.
- Prendergast, R. (1992). *Film music: A neglected art: A Critical Study of Music in Films*. W. W. Norton & Company.
- Sánchez Noriega, J. L. (2002). *Historia del cine*. Alianza.
- Yoshinaga. (2019). Disney's Moana, the colonial screenplay, and indigenous labor extraction in Hollywood fantasy films. *Narrative Culture*, 6(2), 188. <https://doi.org/10.13110/narrcult.6.2.0188>