

CNDM. Proyecto pedagógico 2014/15
Todos creamos (Año IV)

Maese Kaos, el coleccionista

Espectáculo multimedia con música en vivo

CNDM. CSDMA. IES Isabel la Católica.
Colegio Montserrat. Orquesta Juventas. Fernando Palacios

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

Índice

INTRODUCCIÓN

Preludio. Guía didáctica. Ficha del espectáculo.	3
Maese Kaos, el coleccionista	
Generalidades. Referencias. Objetivos	5

CONTENIDOS

Intérpretes y coreógrafos	
Colegio Monserrat e IES Isabel la Católica	9
Orquesta Juventas y Rubén Fernández	10
Cristina Henríquez, Juan Manuel Ramírez, Deborah Alcedo	11
Fernando Palacios	11
Puntos de partida	
Tres soportes. Película y documentos básicos. Sonidos	12
Música. Partituras gráficas	14
Danza contemporánea. Plástica. Trabajo interdisciplinar	16
El espectáculo	
Instrumental. Estructura. Escenario. Sinopsis	17
Contenido coreográfico	
Formas básicas de movimiento. La danza contemporánea	19
Historia. La danza en la educación	20

ACTIVIDADES

Himno de Los Elementos	22
Música y vídeo	
Película. Instrumentos	23
Partituras gráficas	24
Ritmos. Audiciones. Ostinatos	25
Letras y plástica	
Historia. Diseños	28
Sombras y teatro	29
Movimiento y danza	
Juegos desinhibidores. Las 5 formas básicas de movimiento	31
Combinación. Coreografía	33

ANEXOS

1. Himno de Los Elementos	34
2. Logo y Esquema	36
3. Partituras gráficas de los Actos II y III	37
4. Artilugios e instrumentos para hacer música	38
5. Visiones del "Kaos"	39
6. Frases y pensamientos	40
7. Lectura (Susan Sontag: "El amante del volcán")	41

INTRODUCCIÓN

Preludio

¿Todos creamos?... Tenemos asumida la idea de que el hecho creativo es un trabajo solitario e interior que no admite intrusos; incluso nos aseguran que las canciones de dos compositores en realidad son escritas por uno, aunque interesa la firma conjunta. Sin embargo, la creación en conjunto existe desde tiempos inmemoriales y surge cuando se dan las circunstancias adecuadas, se encuentra la motivación y se planifica el trabajo.

En la educación musical, la improvisación y la creación son procedimientos didácticos imprescindibles para completar una formación integral. El buen profesor provoca la situación para que surja la chispa y sea aprovechada en un proceso de trabajo -lo más difícil- en el que vea involucrada la creatividad. Ahí es donde empieza lo interesante, cuando comienzan a resolverse de una manera original y competente las preguntas que se plantean (lo que siempre se ha dicho: la inspiración pilla al creador trabajando).

Después de tres años del proyecto "Todos creamos", nuestro deseo es darle otra vuelta de tuerca y profundizar más en los aspectos de la creación conjunta, manteniendo la participación de escolares e incluyendo una orquesta amateur que intervenga desde el principio. Queremos recorrer juntos ese camino que parte de la lluvia de ideas y concluye en la plasmación de algo definitivo y eficaz; un camino que nos permita diferenciar las ideas de las ocurrencias y medir, compensar y unificar las fuerzas en una dirección.

<http://www.cndm.mcu.es/es/educacion/proyecto-pedagogico-todos-creamos-iv/span-classdate-display-singlemartes-14-abril-2015-110>

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los alumnos para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una preparación para aquello que se espera ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al concierto *Maese Kaos, el coleccionista*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas. Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un prelude informativo general sobre el concierto; un bloque de contenidos, con información sobre música, cuento e intérpretes; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos.

✓ Esta guía, así como otros materiales del espectáculo, se pueden consultar y descargar en: <http://fernandopalacios.es/maese-kaos/>

Ficha del espectáculo

Título	<i>Maese Kaos, el coleccionista</i>
Música	Creación de los alumnos del “Colegio Montserrat”, y del “IES Isabel la Católica” (coordinados por Fernando Palacios), junto a fragmentos de obras de Händel (<i>Sarabanda</i>), Rebel (<i>Los Elementos</i>), Haydn (<i>La Creación</i>), Marais (<i>Sonnerie</i>) y Holst (<i>Júpiter</i>)
Guión	Alumnos del “IES Isabel la Católica”
Género	Espectáculo de integración de las artes
Dirección musical	Rubén Fernández y Fernando Palacios
Coreografía y escena	Cristina Henríquez. Juan Manuel Ramírez Deborah Alcedo
Coord. académica CSDMA	Mercedes Pacheco
Proyecciones	Alumnos del “IES Isabel la Católica” (coordinados por Manuel Ortega)
Orquesta	Orquesta Juventas (coordinados por María Poza y Fernando Solar)
Centros escolares	Colegio Montserrat (Madrid) IES Isabel la Católica (Madrid)
Profesores	Ladislao Rodríguez. Daniel Zelaya. Manuel Ortega Pedro Izuzquiza. Pedro Celorrio. Ana Jiménez Charo Díaz Yubero
Documental	Javier Rubio
Coordinadores	Patricia Rodríguez (CNDM)
Colaboradores	CRIF Las Acacias Conservatorio Superior de Danza María de Ávila
Idea y Dirección	Fernando Palacios
Público preferente	A partir de 10 años
Lugar	Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
Función escolar	14 de abril 2015. 11:00 horas

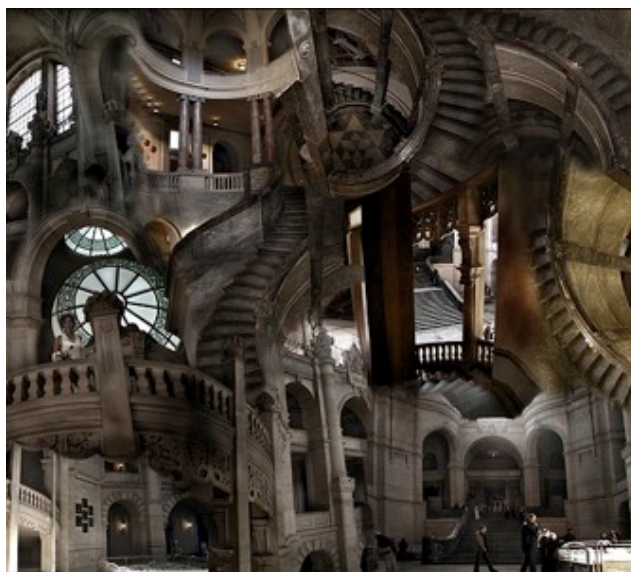
Maese Kaos, el coleccionista

Generalidades

“Todo lo que existe en el Universo es fruto del azar y de la necesidad” (Demócrito). Bajo la tutela de este principio nace y se desarrolla la vida, que transcurre en un equilibrio entre el caos y el orden. Nuestras ansias de conocer el mundo a veces nos precipitan hacia uno de los extremos, donde encontramos desequilibrios que pueden ser fascinantes, aunque muchas veces mortales. El caos y el azar son necesarios, del mismo modo que es una tragedia vivir perpetuamente sumidos en un absoluto desorden o en un orden implacable. El caos se alimenta del orden, lo necesita para subsistir, están entretreídos. De esa tensión nace la creación.

El arte funciona de una forma similar: ordena el caos, juega con el azar, a la vez que desbarata el orden y se deja arrastrar por las exigencias y necesidades de la creación. Las formas surgen de ese diálogo y encuentra sus proporciones en los caminos que comunican lo bello y lo siniestro. Maese Kaos se sitúa en medio de ese conflicto.

Kaos, un ser desdibujado, con afán desmedido en coleccionar los elementos del mundo, lugares imposibles (o, quizás, improbables), provocador de batallas por el control de los elementos.

Músicas escritas junto a improvisadas, sonidos clásicos que conviven con ruidos, instrumentos sinfónicos enfrentándose a cacharrería sonora, himnos y marchas... Coreografías creadas siguiendo las necesidades que va suscitando el espectáculo, danzas conjuntas, dúos y solos siempre en perpetuo diálogo con la música. Un espectáculo de integración sin apenas palabras, en el que diseños y proyecciones siguen el hilo marcado por las coreografías y las músicas, y viceversa.

Un espectáculo donde no dejamos de reflexionar sobre estas famosas frases:

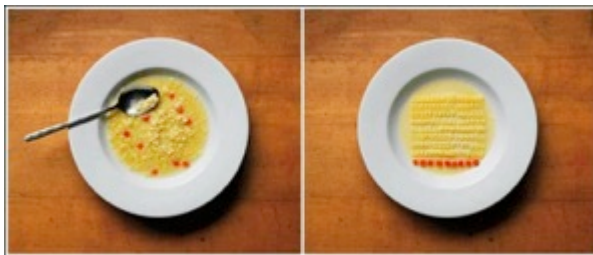
*Repetir un caos ya es un orden
El orden es un caos en reposo
Todos los descubrimientos verdaderos surgen del caos*

Referencias

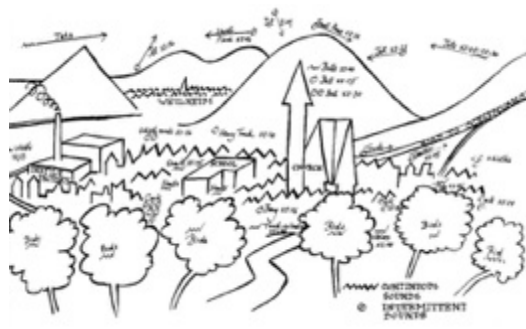
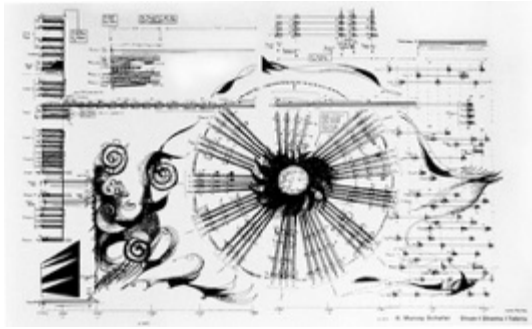
Afamada "Leyenda" de Gustavo Adolfo Béquer.

Imágenes de orden y caos

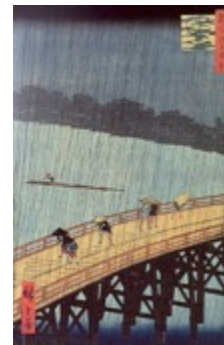
Naves extrañas que albergan colecciones secretas

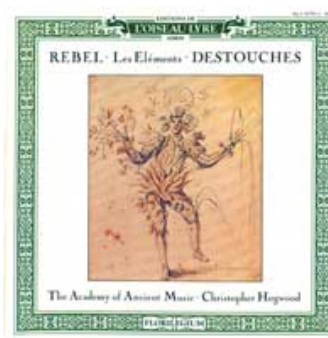
Partituras y planos de sonido inspirados en arquitecturas y espacios naturales.

Cuadros de gabinete. Bibliotecas fantásticas

Los 4 Elementos de la naturaleza en los grabados japoneses

El caos y el orden en las músicas barrocas y clásicas

Objetivos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dar utilidad a los materiales musicales e instrumentos del aula.

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

Mostrar lo mejor de ellos mismos.

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

CONTENIDOS

Intérpretes y coreógrafos

Alumnos del "IES Isabel la Católica" (1º de Bachillerato Artístico)

El I.E.S. "ISABEL LA CATÓLICA" está constituido por cinco edificios incluidos en un recinto colindante con el Parque del Retiro. El origen de este Instituto se debe a la construcción del Instituto-Escuela en el año 1929. En él se impartieron enseñanzas hasta el inicio de la Guerra Civil. Durante la contienda el lugar se utilizó para instalar baterías. Por disposición ministerial pasó a depender, como centro experimental, del CSIC, a través del

Instituto de Pedagogía "San José de Calasanz". En 1939 volvió a su condición de Instituto ordinario femenino con el nombre "Isabel La Católica". Es considerado como uno de los Institutos Históricos de Madrid y en la actualidad participa en el Programa de Recuperación del Patrimonio Histórico de los Institutos.

Alumnos del "Colegio Montserrat" (4º de Primaria)

colegio MONTSERRAT

La actividad educativa directa que lleva a cabo FUHEM desde los años 50 del siglo pasado, se desarrolla hoy en los centros de enseñanza concertados de los que es titular. Uno de ellos es el "Colegio Montserrat". FUHEM concibe la educación como un medio para fomentar la convivencia democrática y como un importante elemento compensador de las desigualdades sociales y establece como una de sus señas de identidad la importancia de un tipo de escuela, que surgiendo del ámbito privado sin ánimo de lucro, considera la educación como un servicio público. En el proyecto educativo de FUHEM, el carácter de escuela pública es lo sustantivo y el régimen de concierto, el instrumento para hacerlo posible. Distribuidos en diferentes zonas de Madrid, en distintos barrios de la capital, y en el municipio de Rivas Vaciamadrid, en los centros educativos de FUHEM estudian y conviven casi 5.000 estudiantes y trabajan unos 400 profesionales.

Orquesta luventas

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

Hace 25 años, cuando todavía no se había extendido en nuestro país la idea de crear orquestas de niños y jóvenes, la luventas impartía su magisterio ante un público deseoso de ver cómo se sumaban en el escenario la explosión de la juventud y el deseo irrefrenable de hacer música. Todo esto fue posible porque sus integrantes aprendieron desde pequeños a disfrutar del placer de tocar en grupo, y que una orquesta es una inmejorable opción para expresarse con la música. Si buscamos el germen de esta orquesta lo encontraremos en la actividad permanente de la Escuela de Música Arcos.

Rubén Fernández (director Musical)

Violinista, profesor de música de cámara y director, se formó en el Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert Schumann Institut de Düsserldorf. Ha sido violinista de las orquestas de Ratingem y Sinfónica de Madrid y concertino de la Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Santa Cecilia y Collegium Musicum de la misma ciudad. Ha participado en grupos de cámara (Trío Kronos y Grupo Círculo) y ha sido profesor de varios Conservatorios (Cáceres, Mérida, Salamanca y Madrid).

En 1992 fue nombrado director del Conservatorio Arturo Soria de Madrid.

Entre 1989 y 1993 dirige el Curso y Festival Luigi Boccherini de Arenas de San Pedro y, desde 1986, el Centro Pedagógico Musical "Arcos". Su trabajo como director se ha desarrollado en el campo de las jóvenes orquestas, fundamentalmente con la orquesta luventas, que fundó en 1986. En este curso, junto a la Fundación Acción Social por la Música, está dirigiendo el proyecto "Tocar y Luchar" destinado a crear orquestas en las que niños y jóvenes, que no tenían oportunidad de hacerlo, se beneficien de los valores que la música puede aportar a sus vidas.

Cristina Henríquez, Juan Manuel Ramírez y Deborah Alcedo (coreógrafos)

Tres alumnos del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (Madrid) terminan su carrera este curso, y su trabajo final será el que desempeñen en este proyecto. Los tres tienen buena práctica en trabajos con jóvenes y son excelentes coreógrafos y bailarines.

Cristina Henríquez es a su vez licenciada en Historia del Arte y profesora en ámbitos muy diversos: conservatorios, escuelas municipales. Trabaja como bailarina para prestigiosas coreógrafas y compañías de

danza (Simone Forti, Alias, Antonia Baehr...). Participa en el proyecto europeo Performing Gender y codirige la compañía Somosdanza.

Déborah Alcedo está vinculada profesionalmente a la introducción de la Danza Contemporánea en la gimnasia rítmica en diferentes clubes deportivos. En la actualidad su interés, práctica y línea pedagógica de trabajo está especialmente dirigida hacia personas en riesgo de exclusión social. Desde el 2013 realiza prácticas docentes en la Residencia Infantil "Las Acacias" con diferentes grupos de niños y adolescentes en situación de guarda.

Juan Manuel Ramírez forma parte de la Cía. La Fábrica. Ha sido bailarín en diversas compañías y proyectos; 10&10 Danza, Megaló teatro-móvil, Larumbe Danza, Teatro Real y Teatro de la Zarzuela entre otros. Como coreógrafo ha sido finalista en la última edición (2014) del Certamen Coreográfico de Madrid. De forma paralela en los últimos años se ha especializado como pedagogo del movimiento, con una sensibilidad especial hacia los sectores en riesgo de exclusión social.

Fernando Palacios (idea, dirección y coordinación)

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

Pedagogo Musical; creador de grupos musicales; director y presentador de programas de radio y televisión (*Música sobre la marcha*, *Tira de música*, *Sonido y oído*, *El oído atento*); compositor de obras de concierto, ballets y óperas; escritor de libros de recursos y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica (RNE) entre los años 2008-10.

Trabaja en los proyectos educativos del Teatro Real, CNDM, Comunidad de Madrid y Fund. Juan March, e imparte el curso permanente *El arte de escuchar* en la "Escuela de Música Arcos" (Madrid) y en "Música, Arte y proceso" (Vitoria).

Puntos de partida

Tres soportes

Partimos de tres temas iniciales que soportaran la trama del espectáculo.

Personaje

Maese Kaos. Nadie sabe exactamente ni quién, ni cómo es. ¿Es una sombra? ¿La representación del poder oculto? ¿La personificación del desorden y la creación?

Pasión y condena

Las Colecciones. El afán de la posesión sin límites, la ordenación de las cosas, el lugar dónde exhibir la pasión del coleccionista. ¿Todo se puede coleccionar? ¿Los elementos de la naturaleza también?

Naturaleza

Los 4 Elementos. Los estados de la materia y fundamentos de la vida. En la antigüedad se los consideraba los ladrillos de la construcción del Universo.

Película y Documentos básicos

Película

Antes de meterme de lleno en el proyecto, confeccioné una pequeña película de 7 minutos, titulada **Maese Kaos Inicial**, que colgué en Youtube con la intención de que la vieran todos los implicados en el proyecto (coordinadores, profesores y alumnos). El objetivo era centrar el tema, excitar la imaginación y servir como rampa inicial para el debate.

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

Tiene varios apartados: 1) *Presentación*. 2) *La figura-sombra de Maese Kaos*. 3) *El Pabellón*. 4) *Las colecciones*. 5) *La colección suprema: Los elementos*. 6) *Agua*. 7) *Aire*. 8) *Fuego*. 9) *Tierra*

Para marcar las bases del espectáculo, propuse unos puntos de partida imprescindibles para echar a andar. Estos materiales de trabajo tenían un formato de Power Point, que he pasado a PDF para que los podáis manejar. Se llaman “Maese Kaos 1” y “Maese Kaos 2”. Los puedes encontrar en la misma página:

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

Maese Kaos 1

Logos / ¿Quién es? / Juegosombras / Fotosombras / Lucesombras / Pabelón: Piranesi / Pabellón: ¿Imposible? / Colección nubes / Colección arena / Colección museos / Colecciones extrañas/ Colección bibliotecas / Los elementos: Hokusai / Los elementos: Hiroshige / Músicas de repertorio / Metales / Madera y caña / Instrumentos: barro, piedra / Tuberías y recipientes / Agua / Artilugios e instrumentos para hacer música / Partituras vocales / Partituras instrumentales.

Maese Kaos 2

El tiempo / Ojos / Manos / Espirales / Círculos / Logos y esquemas.

Sonidos

Instrumentos didácticos de percusión

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

Cacharrería

Añadiremos a su vez otro tipo de instrumentos informales (tambores de pellizco, macetófonos, tubos de electricidad...), y cacharrería diversa: botes, latas, botellas de plástico... (**ANEXO 4**). No nos olvidamos de utilizar los 4 elementos de la naturaleza como instrumentos (agua, aire, tierra, fuego).

Orquesta

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

Grupo instrumental

También tendremos la colaboración de un grupo instrumental de alumnos del IES Isabel la Católica integrado por 3 violines, 3 guitarras, un clarinete y un piano.

Voces

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

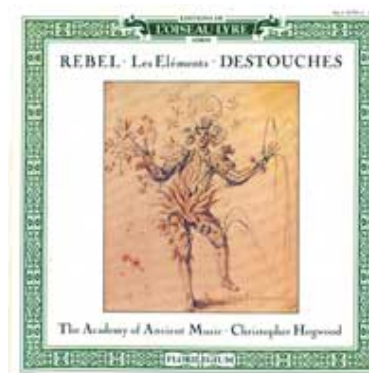
Música

Minimalismo

Por su esencialidad, el minimalismo posee una indudable vocación educativa. Al rebajar su complejidad a unos mínimos, nos permite adentrarnos en aspectos fundamentales de comunicación artística. Al buscar una economía del lenguaje expresivo y austeridad en la ornamentación, se elimina la hojarasca y permite avistar la pureza del orden de las cosas. Iremos hacia una reducción y síntesis del lenguaje, en nuestro caso con fases y desfases, pedales y zumbidos.

Improvisación

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

Repertorio clásico

Uno de los puntos iniciales de este proyecto fue que se utilizaran músicas orquestales de repertorio clásico, para escucharlas, disfrutarlas, ubicarlas en la estructura del espectáculo, jugar con ellas y utilizarlas como referencia en la composición de otras músicas nuevas.

Las dos primeras que seleccioné hacen referencia al caos:

F. J. HAYDN
J. F. REBEL

La Creación. I - La representación del caos.
Los Elementos: I - El caos

Como suponía que necesitaríamos en algún momento un ritmo constante, añadí:

M. MARAIS

Las Campanas de Sta. Genoveva
(Sonnerie de Ste. Geneviève du Mont de Paris)

A su vez, los alumnos propusieron que incluyéramos

G. F. HÄNDEL

Sarabanda

La última música en incluir fue el "Himno de los Elementos" (Ver Actividades)

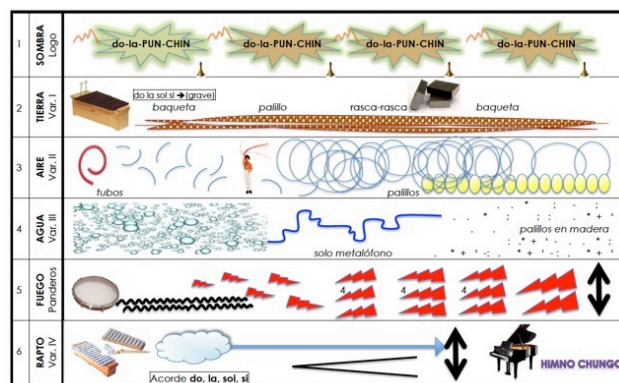
Partituras gráficas

Ante la dificultad de obtener resultados musicales interesantes con una escritura musical tradicional, optaremos por la representación gráfica de las ideas sonoras, es decir, reemplazaremos las notas musicales por símbolos y signos, dibujos y diseños, representaciones físicas del sonido, ideogramas, abstracciones plásticas e ilustraciones de los gestos (**ANEXO 3**).

Todos estos sistemas de notación gráfico-musical ayudan a la educación en la búsqueda de experiencias para el desarrollo de la comprensión de la gramática de la música, siendo un importante instrumento en el proceso educativo del alumno. Destaquemos algunas aportaciones:

- Suponen un gran estímulo para la improvisación. Al ser escritura de interpretación abierta, el ejecutante tiene un mayor margen de creación. La comparación de las diferentes versiones que resultan de una misma obra es de gran interés educativo.

- El sonido queda mucho más “visualizado”, su plasticidad pasa a un primer plano, la imagen permite observar la evolución del proceso en el tiempo. Además, la estructura musical queda especialmente clarificada al estar proporcionalmente representada en el espacio.

- Todo el material gráfico que se utiliza, por ser de gran sencillez, puede llevarse a la práctica instantáneamente con resultados inmediatos, y, sobre todo, hace posible tratar temas fundamentales de la música –composición, análisis, sinestesia– desde sus principios más rudimentarios, cooperando en una educación integral del alumno en sus distintas etapas educativas.

- Algunos de los objetivos de la educación son especialmente potenciados: imaginación sonora, creatividad plástica y musical, manipulación del sonido, planificación estructural de una pieza, improvisación, juegos musicales y percepción y análisis del sonido.

- Supone un paso importante para la comprensión de muchas de las músicas compuestas en los dos últimos siglos (aleatorias, gráficas, minimalistas, etc.), pues parten de principios similares a los aquí expuestos (no en vano muchos de estos recursos gráficos no son sino elementalizaciones de estas músicas).

- Su complemento con el sistema tradicional es, no sólo posible, sino fundamental. La práctica simultánea de todos los sistemas gráficos enriquece y facilita la comprensión musical. Cada grafía debe actuar en el lugar donde su eficacia sea clara, sin olvidar que un objetivo perseguido será la combinación de distintos grafismos (solfísticos, simbólicos, lineales...) al servicio de una idea.

También tenéis más material en este lugar:

<http://fernandopalacios.es/trabajos/materiales/otros/>

Danza contemporánea

La danza contemporánea está al alcance de todos. Los jóvenes pueden iniciarse en su práctica sin ningún adiestramiento previo; ello les aporta unas posibilidades inmediatas de participación, integración en un grupo, vivir la forma y el arte en su propio cuerpo, y ampliar su campo de percepción del mundo. La práctica de cualquier tipo de danza en el aula favorece la autonomía y la iniciativa personal.

La formación de grupos de danza ayuda a desarrollar las relaciones interpersonales entre todos los componentes. Con la danza se viven y comparten emociones inusitadas, y se olvidan los iconos estereotipados adquiridos en los medios de comunicación.

Plástica

El anterior proyecto de "Todos creamos", que titulamos "Las torres de Babel", iba estructurado en formato de cuento musical. El presente, sin embargo, nos hemos inclinado por incorporar la plástica y suprimir la palabra, que solo aparece en la letra del "Himno de los Elementos" (**ANEXO 1**).

Dado que disponemos de un magnífico escenario y la posibilidad de una pantalla y proyector, el formato elegido ha sido el de proyectar imágenes, películas, diseños y trabajos plásticos diversos seleccionados y realizados por los alumnos de los dos centros.

Trabajo interdisciplinar

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

El espectáculo

Instrumental

Orquesta Juventas

- Flautas. Oboes. Clarinetes. Trompas. Trompetas. Timbales
- Violines. Violas. Violonchelos. Contrabajos

Colegio Montserrat

- Instrumentos de láminas diatónicos. Panderos
- Tubos de plástico, campanillas. Cacharrería
- Coro para cantar el himno

IES Isabel la Católica

- Instrumentos de láminas cromáticos. Panderos
- Grupo instrumental: 3 violines, 3 guitarras, clarinete y piano
- Efectos vocales y bucales
- Coro para cantar el himno

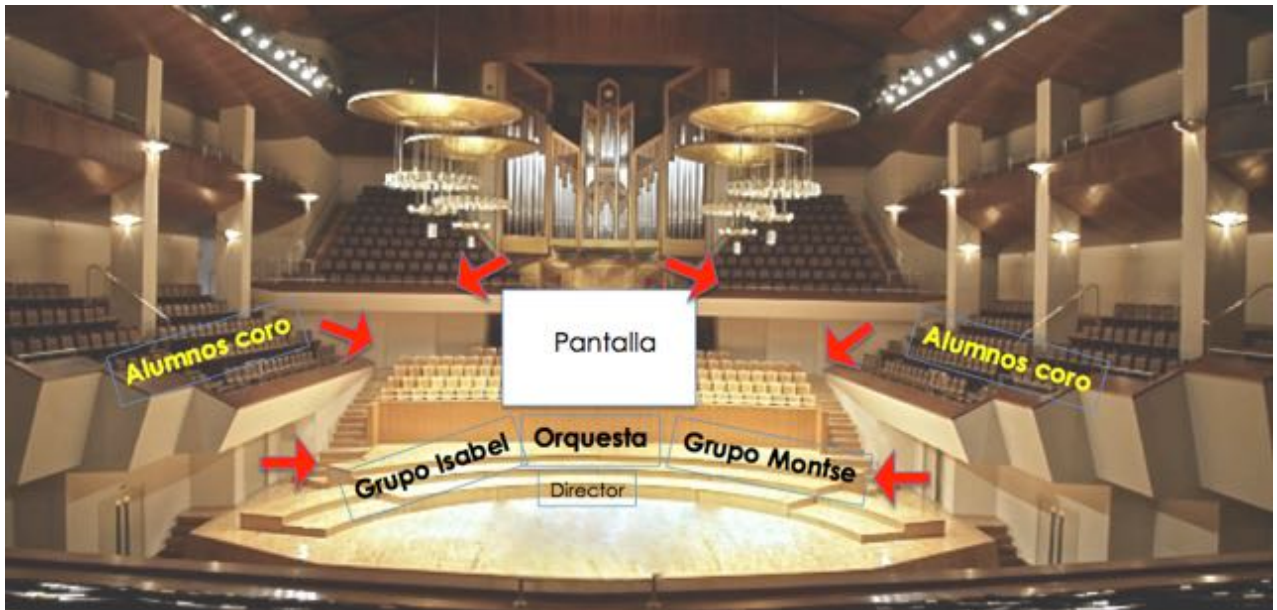
Estructura

Antes de que los alumnos del “Isabel la Católica” escribieran el guión del espectáculo, les envié el esquema del **ANEXO 2** para que organizaran sus ideas y buscaran un orden a estas 3 propuestas iniciales: 3 temas básicos del espectáculo (Maese Kaos, La Colección, Los 4 Elementos); 3 músicas clásicas que por entonces habíamos seleccionado (Haydn, Rebel, Marais); y los efectos sonoros que parten de las obras de 3 compositores contemporáneos (Stockhausen, Parmegiani, Lachenmann), respetando un inicio a base de “jjjj” y silencios, y un final-himno.

- Acto I** **El origen.** El gran corazón despierta
1) Origen 2) Congelación 3) Latido 4) Disolución
- Acto II** **El rapto.** Variaciones sobre el motivo de Maese Kaos
1) Sombra 2) Tierra 3) Aire 4) Agua 5) Fuego 6) Rapto
- Acto III** **Las colecciones.** Metástasis de efectos sonoros
1) Maese Kaos 2) Olas del mar 3) Tiburones 4) Caracol
5) Gusanos 6) Árbol 7) Molino de viento 8) Estatuas
- Acto IV** **Enfrentamientos.** Orquesta y Grupos Musicales
1) Händel 2) Grupo-repetitivo 3) Rebel 4) Grupo-latidos
- Acto V** **La gran batalla.** Invasión de pulsación
1) Dos mundos 2) Guerra I 3) Guerra II 4) Guerra III 5) Guerra IV
- Acto VI** **Reinicio.** Himno, Contra-himno y Caos
1) Himno 2) Reinicio del universo 3) Vuelta al orden

Escenario

Auditorio Nacional. Sala Sinfónica (Madrid)

Sinopsis

Paula y Claudia, dos alumnas del "IES Isabel la Católica", resumen de esta manera el espectáculo:

Esta es la historia del origen a través del corazón y del tiempo, de cómo todo se creó a partir de algo muy pequeño. De la nada nació el todo, cuando los cuatro elementos fueron despertando por el latido de un corazón y empezaron a crecer.

Los elementos y sus almas se encontraban en armonía, hasta que, de repente, apareció Maese Kaos y trajo consigo el descontrol total, llevándose a las almas tras de sí. Kaos, quitando la esencia a los elementos, despertó su furia y sus dualidades provocando una gran guerra. El mundo entero se llenó de odio.

Kaos creía que tenía el poder, pero los elementos se rebelaron contra él para salvar a las almas, lográndolo finalmente después de una dura batalla.

Al reencontrarse, todos cantaron felices, celebrando la victoria. Sin embargo, Maese Kaos se dio cuenta de que la realidad se había colapsado, por lo que decidió reiniciar el Universo, causando un segundo big-bang. Comenzaba un nuevo origen a través del corazón y del tiempo.

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

Formas básicas del movimiento

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

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

La danza contemporánea

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

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

Historia

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

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

BALLET CLÁSICO

DANZA CONTEMPORÁNEA

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

La danza en la educación

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

ACTIVIDADES

Dado que el espectáculo “Las Torres de Babel” pretende integrar música, danza, plástica y poesía, así como todas las artes que componen el mundo de la escena, cualquier actividad que vaya encaminada a integrar artes será siempre bienvenida.

Himno de los Elementos **¡¡¡Actividad prioritaria!!!**

Si se dispone de poco tiempo para preparar el concierto, recomiendo destinarlo a preparar el “Himno de los Elementos” que poco antes del final CANTAREMOS TODOS: artistas del escenario y público asistente. Será una manera de “participar” juntos en el espectáculo.

Se trata de un típico himno inglés pensado para que sea cantado por una gran masa coral. Fue compuesto hace un siglo por Gustav Holst, y proviene de su obra orquestal más famosa: *Los Planetas*, concretamente de *Júpiter*. Después de su estreno hubo varios escritores que le añadieron letra; una de ellas, *I vow to the my country*, con claro matiz patriótico, ha sido adoptada por varias instituciones como himno oficial (incluso de la “Rugby Union World Cup”):

<https://www.youtube.com/watch?v=ai8P940j1u4>
https://www.youtube.com/watch?v=bvouc8Qs_Ml
<https://www.youtube.com/watch?v=Prg-KwqPYQs>
https://www.youtube.com/watch?v=xVh_462gm9Q

Un alumno del “Isabel la Católica” (Andrew) le ha puesto una nueva letra.

HIMNO DE LOS ELEMENTOS

**Soy el viento que pierde la cordura por acción del caos.
En el fuego que habito no se extinguirá la luz jamás.
Fueron sombras que invadieron de terrible oscuridad,
sus desastres intentaron la destrucción total.
Con el agua que fluyo, un torrente bravo y sin final,
al unirme a la tierra destilé la savia de la paz.**

- ✓ Recomendando encarecidamente que todos los asistentes al espectáculo se lo aprendan de memoria y que unan sus voces a las del coro del escenario y a la orquesta para conseguir un momento memorable.
- ✓ La partitura con los acordes se encuentra en el **ANEXO 1**.

Música y vídeo

Película

Para alcanzar una idea general de este proyecto, recomiendo visionar la pequeña película "Maese Kaos, el coleccionista", de 7 minutos de duración, que he colgado en Youtube (Capítulo "Puntos de partida")

Maese Kaos Inicial

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

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

- ¿Conocéis a alguien que se parezca a Maese Kaos? ¿Qué representan las sombras, esferas y espirales de esta historia?
- ¿Qué espacios arquitectónicos conocéis que sean muy extraños? ¿Qué hay dentro?
- ¿Cuál es vuestra colección favorita? ¿Cuál os gustaría hacer y nunca habéis podido? ¿Conocéis a alguien que nunca colecciona nada?
- ¿Qué museo querríais visitar? ¿Cuál sería vuestro museo ideal?
- ¿Con qué objetos se han diseñado las palabras "Kaos" y "Elementos"? ¿De cuántas maneras podéis escribir dichas palabras?
- ¿Habéis reconocido todas las imágenes de agua, aire, fuego y tierra?

Instrumentos

Los instrumentos que intervienen los podemos clasificar en cuatro grupos:

1) Orquesta reducida (Orquesta Juventas): instrumentos propios de una orquesta sinfónica (aunque en menor cantidad)

- ¿Tenéis clara cuál es la diferencia entre los instrumentos de cuerda, los de viento madera y los de metal?

2) Grupo instrumental del Isabel la Católica: formado por 3 violines, 3 guitarras, 1 clarinete y 1 piano.

- Buscad imágenes y grabaciones donde aparezca cada uno de estos instrumentos.

3) Grupos de instrumentos didácticos.

- ¿Cómo se llaman los instrumentos escolares de láminas?
- ¿Cuántos instrumentos de pequeña percusión conocéis?

3) Artilugios, cacharrería e instrumentos de fabricación casera

- Recopilad material sonoro y agrupadlo por materiales: barro, madera, plástico...
- Visitad el **ANEXO 4** y construid instrumentos similares
<http://fernandopalacios.es/artilugios-e-instrumentos-para-hacer-musica-2/>

Partituras gráficas

En el **ANEXO 3** encontraréis dos partituras gráficas que se interpretan en el espectáculo. Es conveniente tocarlas en clase con el instrumental que se disponga. Se puede calcular que cada una de las partes-escenas tiene una duración máxima de 1 minuto (6' máximo la primera partitura y 8' la segunda).

Partitura nº 1. Para el Acto II: "El rapto"

Está pensada para instrumentos de láminas, panderos, tambor, plato, campanillas, sirena, lijas y tubos de electricidad. Consta de 6 partes-escenas:

- 1) Sombra: Un motivo se repite 4 veces. Está integrado por: soplando de sirena, "do-la-golpe de tambor-golpe de plato" y campanillas.
- 2) Tierra: Los xilófonos hacen un continuo sobre las notas indicadas. Poco a poco van dando vuelta a las baquetas. Frotado de lijas y vuelta al inicio.
- 3) Aire: Soplar sobre tubos estrechos de electricidad. Vueltas a los mismos tubos. Pulsación constante entrechocando las baquetas.
- 4) Agua: Sonidos de burbujas hechos con la boca y palos de lluvia. Solo de metalófono. Golpes de baquetas en la madera. Dúo de xilófonos.
- 5) Fuego: Redoble de panderos que crece. Ritmo de tres golpes que se repite 4 veces. Improvisación. Vuelve el ritmo. 2ª improvisación. Vuelve el ritmo.
- 6) Rapto: Música celestial en carrillones y metalófonos sopranos (música celestial). Se suma el repiqueteo de campanillas. Crece y se para en seco. Un piano hace un solo lúgubre entonando la melodía del "Himno" en el registro grave.

Partitura nº 2. Para el Acto III: "Las Colecciones"

Está pensada para instrumentos de cuerda, viento y piano. Consta de 8 partes-escenas:

- 1) Robo. Una pulsación grave lo rellena todo. Stacatto sobre *mi-sol-la*, al rato se añade *sib*, y más tarde *reb*. Crece.
- 2) Olas: Un "clúster" fuerte en el piano con un racimo de pizzicatos que se extingue. Así cuatro veces, variando las notas.
- 3) Tiburón: Sobre las notas que se señalan efectuar trémolos que varían. Cuatro golpes del piano en los lugares indicados.
- 4) Caracol: Glissandos suaves. Solo de boquilla de clarinete. Más glissandos y un final de sonido de búho.

- 5) Gusanos: Comienza y termina con un sonido áspero en los instrumentos de arco (presión, talón, sobre el puente...). En el centro, dos golpes lentos que se repiten 5 veces.
- 6) Árbol: Sonidos que llegan, crecen y se van sobre las notas señaladas.
- 7) Viento: Armónicos delicados. Un violín pone punto final con un bariolage rápido y sonoro.
- 8) Estatuas: Tres grupos de golpes muy fuertes sin sincronía. Entre ellos reina el silencio.

Ritmos. Audiciones. Ostinatos

Marin Marais: Campanas de Sta. Genoveva

Está construida como una improvisación escrita sobre un ostinato larguísimo de las notas: *FA MI RE* (re menor)

- En compás de 3 partes, a tempo de Allegro=120, tocad un ostinato en los instrumentos de láminas, dejando espacios para la improvisación (al estar en el modo dórico, todas las notas de la escala diatónica son buenas)
- Cuando el ostinato se hace pesado pasad a otras tres notas y seguid con el proceso de improvisaciones.

Es una obra muy famosa que, gracias a su ostinato constante, posee un imán hipnótico. Hay muchas versiones disponibles en Youtube. Su visionado invita a hablar del clave, la viola da gamba y el violín barroco.

<https://www.youtube.com/watch?v=xOLjfmCdZG0>

<https://www.youtube.com/watch?v=FAoxkVQ5NDA>

Franz Joseph Haydn: *La Creación (The Schöpfung)*:

Introducción orquestal: “El caos”

(5' aprox.)

3 Espacios distintos. 3 Directores que no se parecen en nada. 3 Orquestas con instrumentos distintos. 3 versiones de concierto. La misma obra.

- Escuchad, mirad, preguntad, observad los movimientos de los directores, los instrumentos que hacen solos, las partes fuertes y las suaves... Al final, elegid vuestra versión preferida y defended por qué.

https://www.youtube.com/watch?v=c_RL3fo6-gs

https://www.youtube.com/watch?v=7kBmaPmR_Zg

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

- Esta versión tiene bellas imágenes de la naturaleza

<https://www.youtube.com/watch?v=g4Up-BdTI5E>

George Friedrich Händel: *Sarabanda* (de la Suite nº 11)

Esta obra para teclado de Händel, se hizo popular gracias a su inclusión en la película *Barry Lyndon*, de Stanley Kubrick.

Consta de un círculo de 8 compases con acordes muy comunes, citados y plagiados hasta la saciedad:

- rem, LA, FA, DO, SOL, rem, SIb, LA
- rem, LA, FA, DO, SOL, FA, rem LA, rem

Este círculo de acordes se puede tocar con guitarra, ukelele o teclado. La melodía se puede cantar o tocar con cualquier instrumento que afine; pero lo ideal es improvisar una nueva melodía sobre las mismas armonías.

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

<https://www.youtube.com/watch?v=LkBpw7EKx3k>

SARABANDA

XI Suite

George Frédéric HAENDEL

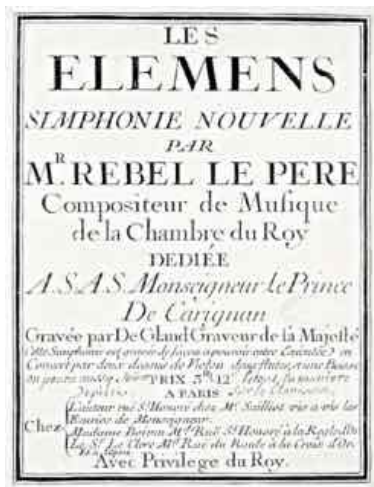

La melodía simplificada queda así

Jean-Féry Rebel: *Los Elementos: I mov. "El caos"* (1737)

(7' aprox.)

Les *Elements* es un ballet del compositor barroco francés J. F. Rebel (ojo, no lo confundáis con Ravel). Como en *La Creación* de Haydn, ésta obra se inicia también con la descripción de *El Caos*. Dice el autor: *La confusión que reinaba entre los elementos antes del momento en que, sujetos a leyes inmutables, tomaron sus lugares adecuados en el orden de la Naturaleza*". "Me atreví a describir el vínculo entre la idea de la confusión de los elementos y la confusión en la armonía. Me aventuré a hacer escuchar primero todos los sonidos juntos". Así nació el primer "clúster" (racimo de notas) de la música clásica occidental.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Féry_Rebel

- Visionad algo de estas tres versiones distintas de *El Caos*:
 - o Magnífico concierto, donde se puede ver cómo se interpreta la obra y los instrumentos que intervienen.
<https://www.youtube.com/watch?v=GPSSq4HAao4>
 - o Con danza contemporánea.
<https://www.youtube.com/watch?v=qzDtiURKlso>
 - o Con un cuadro abstracto en portada que intenta simular un caos plástico. Y otra versión con cuadros que describen tempestades.
<https://www.youtube.com/watch?v=qcqWRMQp9eo>
<https://www.youtube.com/watch?v=J5YmBaBrfag>
- ¿Qué instrumentos intervienen? Tocad un "clúster": lo conseguiréis si suenan todas las notas a la vez.
- ¿Qué tipo de danza es? ¿Os atrevéis a bailar un fragmento de esta música?
- ¿Alcanzáis a pintar un cuadro "caótico"? Escucha la música y dibuja.

Letras y plástica

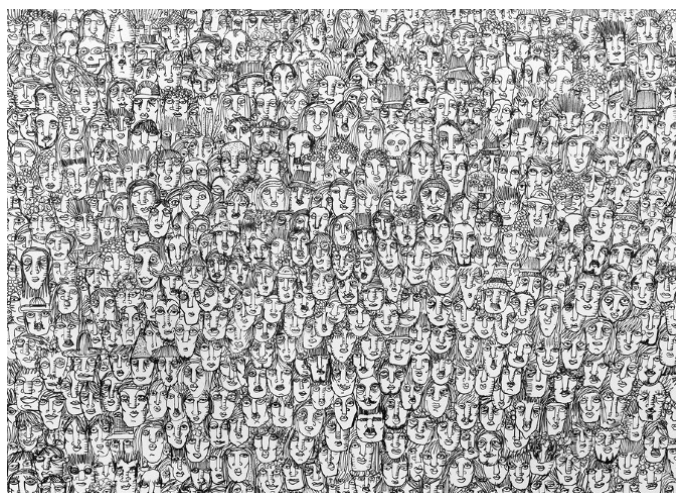
Historia

La historia que se cuenta en este espectáculo ha sido ideada por los alumnos del "IES Isabel la Católica" y después pulida y abrillantada por el equipo de profesores. No es una historia al uso: no pretende ser realista, sino que reflexiona sobre el mundo, el poder y la unión de todos. Os invito a que hagáis algo similar:

- Se propone el comienzo y el final de una historia y se improvisa el centro. Esta actividad se puede organizar de forma ordenada, pasando la historia de uno a otro. Un ejemplo podría ser: "Maese Kaos quiere coleccionar todos los elementos de la naturaleza ... / ... Todo volvió a comenzar".
- En el **ANEXO 6** tenéis una selección de frases y pensamientos sobre el caos y el orden. Leedlos con atención e inventad después una frase propia que tenga como protagonistas: el orden, el caos, la colección y los elementos.
- En el **ANEXO 7** hay una selección de textos extraídos de la novela "El amante del volcán" de Susan Sontag, donde se describe la pasión del coleccionismo. Leed dichos textos y haced un buen comentario.

Diseños

En el **ANEXO 2**, **ANEXO 5** y en los **Documentos Básicos: Maese Kaos 1** y **Maese Kaos 2**, comentados en las pág. 12 y 13 (que se pueden descargar en <http://fernandopalacios.es/maese-kaos/>), hay diseños sobre las palabras "Kaos" y "Caos", juegos de luces, imágenes de sombras, colecciones diversas, pabellones extraños, dibujos y diseños de los ilustradores japoneses Hokusai e Hiroshige, los elementos en formas sonoras, colección de fotos de ojos, manos, círculos, espirales... y muchas otras cosas.

- Realizad un visionado atento de los dos Documentos Básicos.
- Diseñad un logo sobre la palabra "KAOS"
- Confeccionad un dibujo o pintura que tenga que ver con el orden y el caos.
- Visionad el siguiente video de una exposición del pintor Javier Rodríguez titulada "Poema del caos". Después pinta algo en el mismo estilo.
<http://artizar.es/exposiciones/javier-rodriguez-poema-del-caos/>

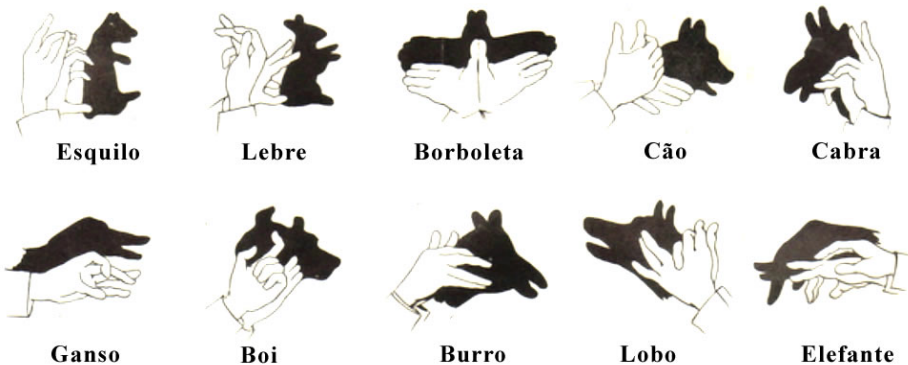
Sombras y teatro

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

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

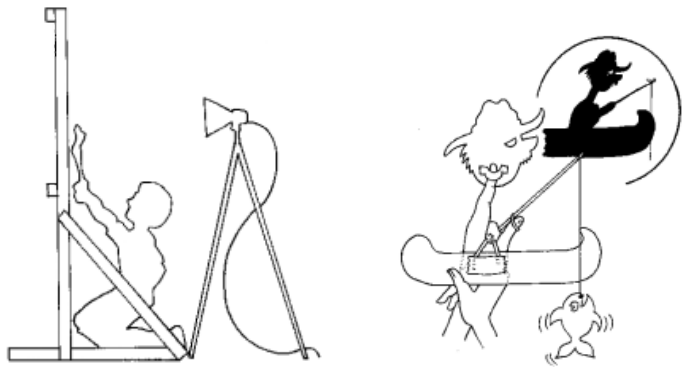
- Dejando el aula en penumbra y proporcionándonos una fuente de luz (flexo, foco, linterna, etc...) podemos comenzar con el milenario juego de hacer sombras con las manos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juegos desinhibidores

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

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

Cinco Formas Básicas de Movimiento

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

Locomoción

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

Gestualidad

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

Elevación

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

Rotación

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

Posición

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

Combinación

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

- Ordenar: elegir un movimiento de cada una de las formas básicas, encadenar algunas de ellas, ordenarlos de distintas maneras.

- Adaptar: adaptar el resultado anterior a una música determinada. Escuchar con detenimiento la música y adaptar los movimientos a su ritmo y forma.
- Combinar, repetir, variar... Es decir, olvidarse de cómo comenzó el trabajo e intentar sacar un resultado más depurado, que resulte interesante a alguien que lo ve desde fuera.

Coreografía

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

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

Φ Φ Φ

ANEXOS

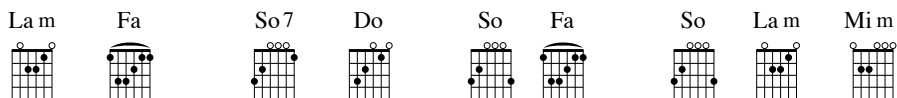
Anexo 1: Himno de Los Elementos

Maese Kaos, el coleccionista

Himno de los elementos

Gustav Holst
Júpiter (Los Planetas)
Texto: Andrew

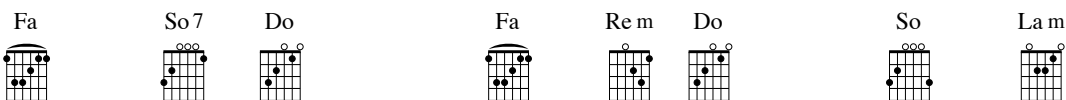
Andante ♩ = 60

Voice

Soy el vien - to que pier - de la cor-du - ra por ac ción del caos. En el

Piano

6

fue - go queha-bi to no seex tin - gui - rá la luz ja - más. Fue ron som - bras quein-va-

6

Pno.

2

Maese Kaos, el coleccionista

So Do So Do Fa Re m La m Mi m Fa Do Re m Do Re m La m

11

die - ron de te - rri - bleos cu - ri - dad, sus de - sas - tres in - ten - ta - ron la des - truc - ción to -

11

So Mi m Fa So Do Mi m Fa So La m Mi m Fa So 7

17

tal. Con el a - gua que flu - yo, un to ren - te bra voy sin fi - nal, al u - nir - mea la tie - rra

17

Do Fa Re m Do

23

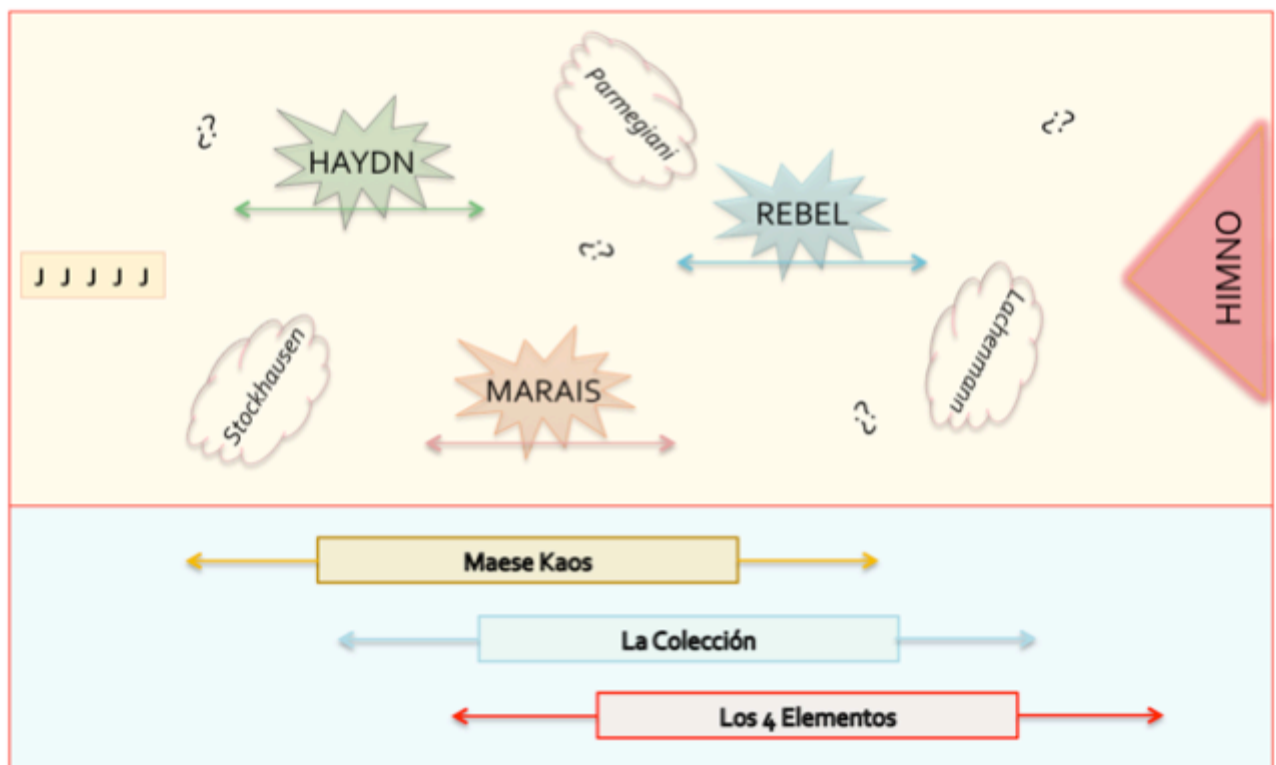
des - ti - lé la sa - via de la paz.

23

Pno.

Anexo 2: Logo y Esquema

Anexo 3: Partituras gráficas de los actos II y III

1	SOMBRA Logo	(la sombra de Maese Kaos) do-la-PUN-CHIN do-la-PUN-CHIN do-la-PUN-CHIN do-la-PUN-CHIN
2	TIERRA Var. I	(entra niña) do la sol si → (grave) baqueta palillo (se forma la montaña) (DÚO) (van al fondo) baqueta
3	AIRE Var. II	(van al fondo) tubos palillos (DÚO)
4	AGUA Var. III	(niña) solo metalófono (niña sobre rodillo) palillos en madera (DÚO) solo xilófonos
5	FUEGO Panderos	(diagonales) (niña corre) entra niño 4 veces DÚO IMPRO. 4 veces IMPRO. 4 veces
6	RAPO Var. IV	(contrapeso) (manos arriba) (colocación) HIMNO CHUNGO

1	Robo	(se forman los autobuses) {mi sol la} {sib} {reb}
2	Olas	pizz.
3	Tiburón	(manos) (pareja 1) (pareja 2) (andar) (canon) (fila completa)
4	Caracol	glissandos (Maese Kaos) solo clarinete
5	Gusanos	sonido áspero, presión [TRONNNN CRUINNNN] 5 veces
6	Árbol	(espiral) { fa sol la si do# re# }
7	Viento	(flecha) armónicos bariolage rápido en el puente
8	Estatuas	golpes fuertes asincrónicos

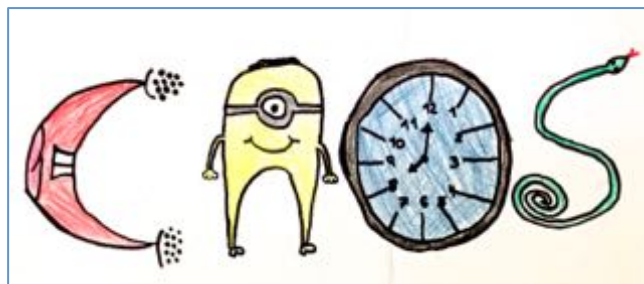

Anexo 4: Artilugios e instrumentos para hacer música

Anexo 5: Visiones del "Kaos" (Alumnos de 4º Primaria Colegio Montserrat)

Anexo 7: Lectura

Susan Sontag: "El amante del volcán" (Alfaguara, 1996)

(Pág. 100)

"El dinero siempre resultaba una distracción, como debe ser para un coleccionista: a la vez medida y falsificador del valor. En carta a marchantes de pintura se quejaba de los precios en aumento de lo que quería comprar: las pinturas, e incluso más, los jarrones. En aumento, en parte, porque él los coleccionaba. Ello ha aumentado su valor. La dulce condena del coleccionista (o paladín del gusto... Pero los paladines del gusto, por regla general, son coleccionistas) es ir por delante y, cuando otros le dan alcance, verse fuera de la competición por aquello de lo cual ha sido pionero. (Que puede llegar a considerar menos deseable, puesto que ahora tantos se interesan por lo mismo.) El se encuentra con algo sin valor, descuidado, olvidado (...) Empieza a coleccionarlo, a escribir sobre ello, o ambas cosas. Debido a estos esfuerzos de proselitismo, aquello a lo que nadie le había prestado atención ni a muchos les gustaba, ahora es considerado interesante o admirable. Otros empiezan a coleccionarlo. Pasa a ser más caro"

"Hay muchos objetos. Uno sólo no es tan importante. No existe algo parecido al coleccionista monógamo. La visión es un sentido promiscuo. La mirada ávida siempre quiere más."

"Aquel temblor cuando lo descubres. Pero nada dices. No quieres que el dueño actual sea consciente de su valor para ti; no quieres que aumente el precio, ni inducirle a decidir que no quiere venderlo bajo ningún concepto. En consecuencia, te comportas con frialdad, examinas otra cosa, sigues tu camino o te vas, diciendo que ya volverás. Representas la farsa de estar un poco interesado, pero no de forma inmoderada; intrigado, sí, incluso tentado; pero no seducido, embrujado. No dispuesto a pagar incluso más de lo que dicen, porque debes poseerlo. Así pues, el coleccionista es un encubridor, alguien cuyas alegrías nunca están exentas de ansiedad. Porque siempre hay más. O algo mejor. debes tenerlo porque es un paso completar idealmente tu colección. Pero esta culminación ideal, que todo coleccionista anhela, es una meta ilusoria."

"Una colección completa de algo no es la conclusión de lo que el coleccionista ansía. (...). Una colección completa es una colección muerta. No tiene posteridad. Después de reunirla, cada año te gustaría menos. No pasaría mucho tiempo antes de que desearas venderla o donarla, y lanzarte a una nueva cacería. Las grandes colecciones son bastas, no completas. Incompletas: motivadas por el deseo de que sí sean completas. Hay siempre una pieza más. E incluso si lo tienes todo -lo que sea-, entonces quizás desearás un ejemplar mejor de lo que ya tienes. (...) Un ejemplar suplementario. Una copia de seguridad. Una colección en la sombra."

"Una gran colección particular es un material concentrado que estimula constantemente, que sobreexcita. No sólo porque siempre se le puede añadir algo, sino porque ya es excesiva. La necesidad del coleccionista tiende precisamente al exceso, al empacho, a la profusión. Es demasiado... y es lo suficiente para mí. Alguien que vacila, que pregunta. ¿Necesito esto? ¿Es realmente necesario?, no es un coleccionista. Una colección es siempre más de lo que sería necesario."

(Pág. 149)

"Confirman que les han importado más las cosas inanimadas que la gente. Que se sorprendan otros: ellos saben lo que hacen. Puedes confiar en las cosas. Nunca cambian su naturaleza. Sus atractivos no palidecen. Las cosas, las cosas raras, tienen un valor intrínseco, las personas valen lo que tu propia necesidad les asigna. Coleccionar procura al egoísmo el énfasis de la pasión, lo cual siempre es atractivo, mientras que te arma contra las pasiones que te hacen sentir más vulnerable. Hace que quienes se sienten desposeídos se sientan más a salvo."

(Pág. 193)

"Las paredes recubiertas de pinturas, guaches y dibujos, las mesas con pilas de camafeos y jarrones, las vitrinas repletas de curiosidades geológicas. Parecía no haber ni orden ni concierto, que es lo primero que advierten los visitantes alemanes. Y esto producía una cierta impresión desagradable, no sólo de abundancia sino de desorganización o caos. Pero si mirabas atentamente (la mirada por la que todo coleccionista suspira), descubrías la delicadeza y sensualidad de la persona que había reunido aquellas expresiones de su buen gusto. (...) Las paredes mostraban su vida interior."

"Las colecciones en la parte de arriba eran un mapa de las fantasías del Cavaliere, un mundo ideal. La bodega, abajo, era la parte vulnerable del coleccionismo del Cavaliere, puesto que todo coleccionista llega muy pronto al punto en que colecciona no sólo lo que quiere sino lo que de hecho no quiere pero teme dejar pasar, por miedo a que pueda quererlo, valorarlo, algún día".

"El coleccionista no señalaba a sí mismo al exhibirlas, las ofrece humildemente para la admiración de otros. Crear una colección libera a uno de la obligación de ser discreto. Para el coleccionista, presumir de su colección no es de mala educación. Ciertamente, el coleccionista, como el impostor, no existe si no cuenta con el público, si no muestra lo que es o ha decidido ser. Si no exhibe sus pasiones."

* * *

