

● fuera de leje
d a n z a

estaciones

Guía Pedagógica

4 Estaciones

a partir del espectáculo para público familiar de

fueradeleje

Coreografía con la base musical de

Las cuatro estaciones, de A.Vivaldi

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. CONTEXTO HISTÓRICO
3. CLAVES COREOGRÁFICAS
4. OBJETIVOS GENERALES
5. RELACIÓN CON EL ESPECTÁCULO
6. COMPETENCIAS
7. METODOLOGÍA
8. SESIONES DE TRABAJO
9. CONCLUSIÓN

1.-INTRODUCCIÓN

“Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi” es joya musical reconocida por la mayoría, su temática es tan pedagógica, que la compañía de danza *fuera de leje* quiere acercarla al espectador desde otra perspectiva, otro lenguaje, y la pone en escena desde la Danza con su espectáculo “4 estaciones”

fuera de leje ofrece al profesorado esta guía pedagógica basada en el espectáculo de “4 estaciones”, para acercar la danza a los niños. De este modo, los niños/as podrán trabajar las distintas estaciones, los meses que engloban cada una, los fenómenos meteorológicos, etc. y descubrir como la danza es capaz de plasmar las cuatro estaciones a través del movimiento, espacio, dinámicas...

fuera de leje, plantea esta pieza desde la colaboración y la fusión con otras disciplinas artísticas. Para recrear el ambiente y contrastes que suceden a lo largo de las cuatro estaciones, contamos con elementos plásticos, audiovisuales y espacios sonoros que harán de nexo entre estaciones y movimientos. Aunque esta pieza este apoyada en distintas disciplinas, el hilo conductor va a ser la **danza contemporánea**.

fuera de leje quiere trabajar la obra y a su autor Antonio Vivaldi, descubrir cuáles son los elementos de la naturaleza en los que se inspiró y a su vez nos han servido de base para crear el espectáculo y como nosotros los interpretamos desde la danza.

fuera de leje pretende que los niños tengan la oportunidad de ser espectadores activos del espectáculo danza y ayudar a los niños/as a potenciar su Creatividad.

Esta guía pedagógica pretende colaborar con el profesorado para que el espectáculo no sea un acontecimiento aislado, sino que trascienda todo lo posible y se convierta en un verdadero referente educativo. Nuestro objetivo principal es ofrecer una guía como ayuda eficaz para preparar el acontecimiento artístico de la mejor forma posible.

2.-CONTEXTO HISTÓRICO

La triple sorpresa del genio

Si por un milagro solo esperable en las más imaginativas películas Antonio Vivaldi, nacido en Venecia en 1678 y fallecido en Viena en 1741, saliera de su tumba y resucitara después de tres siglos en su tumba, es posible que su delicado corazón y sus pulmones asmáticos no pudieran soportar la triple sorpresa que se llevaría. La primera, comprobar que su música forma parte de la banda sonora de nuestras vidas todavía hoy y son innumerables las salas de conciertos donde se sigue programando. Para un melómano del barroco, el concepto de repertorio no tenía sentido. Un músico con cualidades para la composición conseguía un empleo en una iglesia o un palacio y su trabajo consistía en componer semanal o mensualmente partituras para distintas festividades religiosas o mundanas, ensayarlas y estrenarlas el día marcado con sus pagadores en primera fila, pasando inmediatamente esa música al archivo o al olvido para centrarse en el siguiente encargo.

La segunda sorpresa sería ver que sus conciertos para violín y orquesta de cuerdas *Las cuatro estaciones* suben a un escenario para ser... bailados, pues no se concebía hacerlo con una música con tantos contrastes rítmicos como la barroca y no se trataba de una partitura concebida específicamente para esos ballets que se representaban en su tiempo en los entreactos de las óperas. Claro que para “poner a bailar” esos pentagramas se necesita una concepción completamente actual de la danza contemporánea, que es lo que ha logrado la compañía navarra *fuera de leje*.

La tercera sorpresa le llegaría al contemplar las miradas atentas y las sonrisas que asoman en los rostros de los niños, principales receptores de *4 estaciones* a lo largo de las más de cuarenta representaciones que han tenido lugar desde su estreno. Para Antonio Vivaldi sería una sorpresa comprobar que su espectáculo es el mejor medio para acercar su melodiosa y pegadiza música a los más pequeños, a la vez que los introduce en el lenguaje puro de la danza con el instrumento que tienen más a mano y mejor manejan: su propio cuerpo.

Vivaldi, el “cura rojo”.

Antonio Lucio Vivaldi solo tuvo una pasión a lo largo de su vida, la música. Y para poder dedicarse en cuerpo y alma a ella renunció a muchas cosas. Su padre, Giovanni Battista, era un excelente violinista y le enseñó a manejar el instrumento desde niño. Se nota en *Las cuatro estaciones*, escritas por alguien que es un virtuoso de las cuatro cuerdas frotadas. A la familia se la conocía en Venecia como los “rossi”, los rojos, pues de ese llamativo color eran sus cabellos.

Para lograr la estabilidad económica que le permitiera centrarse en la música, y para ascender en la escala social, se hizo sacerdote. Sería conocido entonces como “il prete rosso”, el cura rojo. Sin embargo, se sabe que su vocación religiosa no fue intensa: reconoció con distintas excusas haber estado 25 años de su vida sin decir misa. No se adscribió a un templo concreto, y ello le permitió durante años viajar para interpretar su música en diversas ciudades europeas.

Un compositor necesita una orquesta y ese fue el siguiente afán de Vivaldi. Tras ganar sus primeros dineros como violinista, entró a trabajar en uno de los cuatro conservatorios de Venecia, del que acabaría siendo su director en poco tiempo: el Conservatorio del Ospedale della Pietà. Era conservatorio y, en cierta manera, un hospicio. La República de Venecia pagaba la manutención y educación de los niños/as pobres. Allí recibían una excelente formación musical, pues les ayudaba a encontrar un trabajo a partir de los 15 años, cuando debían abandonarlo, debido a la demanda creciente de músicos que se vivió en los siglos XVII y XVIII. El conservatorio disponía de una orquesta permanente de excelentes y jóvenes intérpretes que oscilaba entre los 70 y los 100 instrumentistas, lo que permitió a Vivaldi escuchar de inmediato su propia música nada más componerla, ensayar nuevas fórmulas, experimentar contrastes y enriquecer sus partituras.

Vivaldi fue un trabajador incansable. Debido a sus obligaciones en el conservatorio, compuso sin parar, sin freno. Así, estrenó 23 sinfonías, 46 conciertos grosso, 73 sonatas, 43 arias para cantantes, 24 cantatas, 3 serenatas, una treintena de composiciones para musicar el calendario litúrgico católico dentro de las misas y unas cuarenta óperas, el género más popular del momento. Para ello, incluso se hizo empresario del teatro Sant’ Angelo donde estrenarlas.

Las cuatro estaciones

La que sin duda es la partitura más popular de Vivaldi, *Las cuatro estaciones*, no la compuso en Venecia, como la mayor parte de su música, sino en Mantua, donde vivió unos años contratado por el príncipe Felipe de Hesse-Darmstadt.

Los cuatro conciertos los compuso en plena madurez vital y musical antes del año 1721, momento en que son publicados. Son un concierto por cada estación y todos con el mismo esquema tripartito: un tiempo rápido seguido de otro lento y cerrado con otro rápido. Así, los primeros y terceros movimientos se interpretan con tiempo allegro o presto y los intermedios, en adagio o largo. Ello permite un juego delicado y muchos contrastes al movimiento de los bailarines.

El violín siempre es solista y va acompañado de un cuarteto o sexteto de cuerda (violines primero y segundo, viola, violonchelo y contrabajo) y de un clave que marca el bajo continuo.

En su momento *Las cuatro estaciones* fueron revolucionarias, porque es una de las primeras composiciones en las que la música tiene un afán descriptivo. Vivaldi quiere que los oyentes “vean”, que imaginen determinadas situaciones y escenas asociadas a las estaciones. De esta forma, si nos dejamos llevar por la música podemos representarnos un arroyo con el agua corriendo alegre entre sus piedras, pájaros de diferentes especies cantando sus trinos en los árboles, perros ladrando para reagrupar a los rebaños de ovejas, mosquitos zumbando, tormentas fieras que encharcan los campos de Mantua, a los cazadores alegres dispuestos a una jornada productiva, a las piezas cinegéticas que huyen en cuanto perciben ruidos peligrosos, también el ruido de pisadas acolchado por la nieve caída, los niños patinando en los estanques helados o el crepitar del fuego en la chimenea en medio de una cálida somnolencia.

Las coreografías de *fuera de leje* ayudan a reforzar esas instantáneas y disparan la imaginación de los espectadores mientras el contraste de la iluminación de cada estación ayuda en el viaje completo de un año en el espectáculo.

3.-CLAVES COREOGRÁFICAS

La danza es un lenguaje no verbal, muchas veces abstracto, de ahí que quienes la promueven tienen claro que debe ser acompañada de una propuesta divulgativa y educativa. Y, para que esa labor pedagógica sea eficaz, con un alto componente creativo. Cuanto más conocemos, más disfrutamos. Cuanto más podemos hacer, más fácil logramos retener conceptos de mayor complejidad.

fuera de leje propone el espectáculo *4 Estaciones* para lograr un mayor acercamiento de los niños y niñas al mundo de la danza, buscando que puedan descubrir los distintos aspectos del movimiento, apoyándonos en este caso de una obra maestra musical como son “Las cuatro estaciones” de A. Vivaldi.

Gracias al movimiento, acompañado a su propia creatividad, los niños y niñas logran aprender las distintas sensaciones que marca la música en cada estación.

fuera de leje pretende que los niños/as no sean solo espectadores, sino que, además, sean parte activa y profundicen en esta obra maestra de la música clásica. Además, proponemos que nos hagan su propia crítica del espectáculo, que nos digan lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado: los más pequeños con imágenes y los mayores con sus propias palabras.

4.-OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal es lograr que los niños/as disfruten con la danza y el movimiento como espectadores de un espectáculo de danza. Otro objetivo es descubrir la danza contemporánea, un lenguaje no verbal que no aprenden en la escuela.

- La **creatividad**. Los niños, liberados de prejuicios, tienen la oportunidad de explorar, sin temor a la equivocación, y de forma lúdica otro medio de comunicación: el movimiento.
- Lo **pedagógico**. Se contextualiza de manera sencilla la obra de Vivaldi mostrando los elementos de la naturaleza que inspiraron la partitura, con movimientos y también manejando los elementos que utiliza la compañía en su coreografía.
- **Acercamiento a la danza**, con las dos propuestas de guía y espectáculo.
- **Conocer**, vivenciar y sentir el cuerpo, así como las numerosas posibilidades de movimiento que posee.
- **Corregir y equilibrar** la postura corporal.
- Aprender y practicar **acciones motoras básicas**, locomotoras y no locomotoras.

- **Reaccionar** a los estímulos auditivos visuales y táctiles.
- **Acompasar** la música con su movimiento corporal.
- **Explorar** los elementos del espacio, colonizar el espacio, descubrir de forma práctica que existen trayectorias de desplazamiento, niveles de expresión, planos musicales canalizando su propia intuición.
- **Tomar conciencia** del acto respiratorio.
- **Afinar** la lateralidad y coordinación bilateral.
- **Desarrollar** las capacidades perceptivas y motoras para sentir, distinguir, reproducir y sincronizar el movimiento con diferentes ritmos.
- **Incrementar** la expresividad y trabajar la presencia escénica.
- **Mejorar** la orientación espacial gracias a la relación del niño con el espacio escénico, el cálculo de distancias, su posición respecto a sus compañeros...
- **Asimilar** conceptos musicales, como el tempo y ritmo, la pulsación, acentuación, la pausa, la duración de una frase musical...

5.-RELACIÓN CON EL ESPECTÁCULO

La guía se apoya sobre los elementos que los niños/as verán en el espectáculo *4 Estaciones*. Cada estación tiene vinculado un material o una base coreográfica que le imprime una personalidad a ese movimiento. Por lo tanto, hablamos de **cuatro temáticas características para trabajar por separado y cada una corresponde a una propuesta diferente**.

VERANO: Elegimos como elemento la banda elástica o tela elástica y el concepto de resistencia. Trabajamos la cualidad de movimiento que podemos encontrar en verano, en un día de calor, donde hacer un paseo a las cuatro de la tarde es imposible.

OTOÑO: Este taller se basa en la acumulación de movimiento, un recurso coreográfico que se relaciona con la recolección de numerosos cultivos: frutos del bosque, vendimia, etc.

INVIERNO: Se trabaja la sensación de frío, su incomodidad y sus rituales. Mediante bolsas de plásticos maleables, se introducen dinámicas que nos ayudan a percibirlo.

PRIMAVERA: Utilizamos el recurso del "body painting". El movimiento siempre describe un recorrido en el espacio que se difumina en segundos, pero si trazamos trayectorias puedes contemplarlo en su totalidad. El efecto es tan impredecible y libre como el de la propia naturaleza, siempre en evolución.

6.-COMPETENCIAS

-Competencia en Comunicación Lingüística: Los niños/as serán competentes para usar dos de las cuatro destrezas del lenguaje (escuchar y hablar), para expresar e interpretar ideas y comprender mensajes orales con un vocabulario adecuado a su edad. Esta competencia se trabajará en cada sesión en la tormenta de ideas antes de cada propuesta, así como al terminar.

-Competencia en el Conocimiento e Interacción con mundo que los rodea: Los niños/as serán competentes para interactuar con sus compañeros/as y el profesorado, manipular objetos (hojas secas, telas elásticas, bolsas de plástico...) y explorar el espacio y el tiempo a través de las actividades realizadas. También usarán esta competencia para localizar situaciones de cada una de las estaciones.

-Competencia Social: En esta competencia, los niños/as serán competentes para desarrollar habilidades de respeto y cumplimiento de las normas en cada una de las actividades propuestas. De esta manera, los niños/as serán competentes para escuchar de forma atenta cuando se les habla, guardar el turno, prestar ayuda, respetar las normas de juego etc.

-Competencia Cultural y Artística: Los niños/as van a ser competentes para comprender y respetar determinados elementos naturales y específicos de cada estación con distintos materiales plásticos. También serán competentes para utilizar el propio cuerpo como un elemento expresivo.

-Competencia para aprender: Esta competencia es esencial en el desarrollo de todas las actividades ya que permite a los niños/as ser competentes para aprender disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma, utilizando la observación, manipulación y exploración del mundo que los rodea.

-Competencia en Autonomía e Iniciativa Personal: Los niños/as serán competentes para controlar su propio cuerpo actuando de forma segura en las diferentes actividades propuestas. Esta competencia se trabajará en las actividades que los niños deberán realizar de forma individual sin ayuda del profesor.

-Competencia Emocional: Los niños/as deberán ser competentes para relacionarse de forma positiva y comprometida con sus iguales y el profesor/a. Esta competencia será trabajada en todo momento, ya que los niños/as constantemente están mostrando su estado de ánimo y expresando aquello que sienten en cada momento.

7.-METODOLOGÍA

Utilizaremos una **Metodología Activa**, de manera que el alumnado sea protagonista en todo momento del proceso de aprendizaje.

Las actividades llevadas a cabo partirán de los conocimientos que los alumnos/as ya tienen acerca de las estaciones del año, de manera que cada sesión comenzará con una tormenta de ideas donde se realizarán preguntas. Se intentará relacionar los conocimientos que los alumnos/as ya tienen adquiridos con los que van adquiriendo.

✓ Se trabajan los contenidos expuestos y se pone el énfasis en el proceso de exploración del movimiento y no en el producto final. Los alumnos/as orientados por las consignas del profesor/a tienen la decisión de cómo moverse de acuerdo con sus posibilidades personales.

✓ El juego es el elemento esencial para la experimentación de las posibilidades de expresión con el cuerpo.

✓ La participación activa de los niños/as es fundamental para implicarles en el proceso creativo de la clase.

✓ El lenguaje en todos sus aspectos es el medio de comunicación que utilizan los niños/as para relacionarse con los demás a través de la expresión oral, plástica y corporal.

✓ La improvisación de actividades por parte del profesorado posibilita una adaptación en cada clase a las necesidades puntuales de los niños/as.

Las actividades que se van a llevar a cabo van a ser de manera individual, en pequeños grupos, o de todo el grupo en general de forma cooperativa.

El **Espacio** necesario para la realización de las actividades será el aula de la clase, pero si este no fuera suficiente, podrán realizarse en el aula de psicomotricidad.

El taller estará dirigido a niños de 4 a 12 años, con la única condición de tener ganas de bailar de moverse (2º de Ed. Infantil a 6º de Ed. Primaria)

8.-SESIONES DE TRABAJO

El número de sesiones que proponemos son cinco, con una duración de 30 minutos cada una de ellas. Cada sesión constará de la misma estructura:

- Presentación de la propuesta
- Tormenta de ideas
- Actividades a desarrollar
- Valoración grupal

Primera Sesión

Esta primera sesión, empezaremos con una tormenta de ideas y de preguntas sobre las cuatro estaciones del año, con la que pretendemos ver cuáles son los conocimientos previos que poseen los niños/as. Dependiendo del ciclo en el que se encuentren, su conocimiento variará y por tanto también las preguntas.

- ¿Cuántas estaciones hay en el año?, ¿cuáles son?
- ¿Cuántos meses hay en el año?, ¿Cuándo comienzan las estaciones?
- ¿Cuándo brilla más el sol?, ¿Cuándo nieva?
- ¿Los árboles tienen flores todo el año?
- ¿Vestimos de igual manera todo el año? ¿Qué prendas utilizamos en cada estación?

Después de esta introducción, pondremos un fragmento del 1º movimiento de la primavera de Vivaldi, y les plantearemos las siguientes preguntas:

- ¿Conocéis esta canción?
- ¿Qué tipo de música es?
- ¿Conocéis a Antonio Vivaldi?

Aprovecharemos estas preguntas para hablar de la música clásica y más concretamente de A. Vivaldi, y como utiliza la música para describir *las cuatro estaciones*.

Actividad

En esta actividad vamos a hablar de la estructura de *las cuatro estaciones*. En estos cuatro conciertos encontramos todas las características del concierto barroco. En principio esta obra musical es para ser solamente escuchada, bien definidos los contrastes de tiempo ya que cada concierto se divide en tres partes; tempo **rápido-lento-rápido (Alegro-Largo-Alegro)**, el elemento dinámico contrastante está cubierto por el efecto del eco, se tiene a un virtuoso solista que acompañado solamente por el bajo continuo enfrenta a toda la orquesta, y por último se cumple con la justificación artística de imitación de la naturaleza (música descriptiva), buen pretexto este para escribir una obra maestra.

El profesor/a puede escoger una de las cuatro estaciones y hacerles escuchar los primeros compases de los tres movimientos para que los alumnos discriminen el tempo.

Utilizando el Tempo Rápido-Lento-Rápido, la actividad a realizar será muy simple. El profesor elige tres temas musicales del estilo que prefiera, y propone a los alumnos que caminen por el aula utilizando el tempo que marca la canción. Si los alumnos/as son muy animados, podemos evolucionar la actividad y les pediremos a ellos/as que repitan la actividad con movimiento, bailando.

Segunda Sesión

En esta sesión preguntamos a los alumnos/as que recuerdan de lo que se trabajó en la primera sesión, con una puesta en común.

La temática de esta sesión va a ser la estación del verano, ya que en el espectáculo comenzamos por ella. Plantearemos las siguientes preguntas a los niños:

- ¿Cómo es el verano?
- ¿Qué clima hace?, ¿Qué fenómenos meteorológicos son comunes en verano?
- ¿Qué les gusta hacer en verano?, ¿Qué no les gusta?

Después de este dialogo con los alumnos/as escuchamos el Primer movimiento: Allegro non molto. Una lenta introducción describe el **intenso calor del verano**, de nuevo oímos el canto de las aves, el cú-cú por el violín solista, después la tórtola el jilguero cuyos cantos son arrebatados por un fuerte viento y la tormenta.

Actividad

Tomando como referencia la descripción del “**intenso calor del verano**”, hablamos de como en verano nos cuesta mucho esfuerzo realizar actividades por el exceso de calor. Esto nos sirve de excusa para trabajar la **resistencia como cualidad de movimiento**.

- Con algún material elástico, como banda elástica o una sábana de lycra, proponemos movernos, explorando como la resistencia que ofrece el material impide una movilidad fluida.

- Por parejas, uno se pone detrás del otro, el de atrás sujeta al de delante de la cintura y el de adelante intenta caminar, pero el de atrás se lo impide.

- Por último, con estas dos propuestas, dejaremos que los niños/as se muevan con el recuerdo de la cualidad de movimiento que hemos explorado, **la resistencia**.

Tercera Sesión

En esta tercera sesión, trabajamos la estación del otoño, y en esta ocasión comenzaremos haciendo una audición del primer movimiento del otoño.

En este movimiento A. Vivaldi se inspira en las danzas y cantos de la **recolección de la cosecha**.

Actividad

Para esta actividad utilizaremos el recurso de la acumulación de material coreográfico de manera sencilla.

Nos organizaremos en grupos de cuatro a ocho alumnos. Cada alumno/a propone un gesto o un movimiento pequeño, de tal manera que iremos aprendiendo y acumulando el material, y lo repetiremos juntos y de manera consecutiva, creando así una frase coreográfica por acumulación.

Cuarta Sesión:

Esta sesión la dedicaremos a la estación del invierno, para esta ocasión escucharemos el segundo movimiento de invierno, donde A. Vivaldi describe la caída de los copos de nieve.

Actividad

Para esta actividad utilizaremos bolsas pequeñas de plástico. En esta actividad jugaremos con las bolsas de plástico, ondeando las para que se llenen de aire. Cuando los niños han explorado con las bolsas, pondremos de nuevo el segundo movimiento del invierno para que sigan moviéndose al compás de la música. Pueden también observar como al soltar la bolsa va cayendo poco a poco al suelo y sigilosa, como un copo de nieve.

Quinta Sesión:

La última sesión la dedicamos a la estación de la primavera, y la propuesta va a ser plástica. Previamente hablaremos de las características que en primavera aparecen en la naturaleza, árboles en flor, pájaros que cantan, los insectos que aparecen....

Actividad

Esta actividad va a ser plástica y el material que vamos a utilizar es un A3 para cada niño y cuatro colores de pinturas, azul, verde, rojo y amarillo.

Lo que vamos a proponer es que mientras los niños/as escuchan los tres movimientos de la primavera, ellos dibujen, tracen, coloreen, con esos cuatro colores lo que la música les sugiere.

Otra actividad que haremos en esta sesión es preparar al alumnado para un buen comportamiento en el teatro, guardar silencio, respetar el orden en las entradas y salidas y demostración de un correcto disfrute y asistencia en una sala de espectáculos.

9.- CONCLUSIÓN

Todas estas actividades planteadas en esta guía pedagógica sirven para acercar al niño al espectáculo “4 estaciones”, con la finalidad de descubrir el maravilloso mundo de la danza.

Para concluir esta experiencia, una vez hayan visto el espectáculo, nos gustaría tener la opinión de los alumnos/as. Los más mayores lo podrán hacer de forma escrita y los más pequeños lo podrán plasmar con un dibujo.

Para finalizar, la Compañía *fueradeleje* queda a disposición del profesorado para cualquier duda o colaboración con respecto a la guía pedagógica y a sus actividades. Podéis contactar con nosotros por teléfono o por correo electrónico:

Persona de contacto de la Compañía Fueradeleje Danza:

Iñaki Fortún Moral

691 891 255

fueradeleje@hotmail.com