

Experiencias interdisciplinarias mediante las canciones para niños de Apel·les Mestres

Joan de la Creu Godoy

Con este artículo queremos exponer una experiencia didáctica interdisciplinar con la intervención de las áreas de expresión visual, literaria y musical, y, al mismo tiempo, rendir homenaje a una parte pequeña, pero no por eso menos significativa, de nuestro autor: sus canciones para niños.

Apel·les Mestres, figura polifacética y en estrecha comunión con su tiempo, nos dejó un amplio legado en todas las áreas o disciplinas que cultivó: la música, la literatura, el dibujo, la poesía, etc.

Experiencia didáctica

La escuela de música activa La Flauta Mágica de Figueras ¹

La Flauta Mágica es una escuela de música autorizada de grado elemental y medio por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

se planteó trabajar parte del repertorio comprendido en las canciones infantiles de Apel·les Mestres. La voluntad de trabajar, dentro de las clases de lenguaje musical, de práctica instrumental y de canto coral, las canciones de niños tenía la triple finalidad de:

- Acercarse a un repertorio poco conocido y de mucho valor musical y literario.
- Trabajar aspectos literarios, plásticos y musicales de estas canciones.
- Acercar a los niños y sus familias a un personaje de gran interés humano y artístico.

Se delimitó la edad de los alumnos que trabajarían este repertorio a los niños y niñas de entre de 5 a 9 años. El hecho de escoger estas edades tiene diferentes justificaciones, tanto de cariz organizativo como musical y literario. El trabajo se organizó, por una parte, con una tarea de análisis y estudio de los materiales; y, por otra, con un trabajo de aplicación didáctica.

Análisis y estudio de los materiales

Para desarrollar el trabajo más analítico y de estudio de materiales y poder consultarlos, se confeccionó una ficha en una base de datos donde figuraran diversos campos de análisis. Esta ficha se dividió, además del título, la fuente, el índice numérico de referencia y las observaciones, en tres apartados:

- Datos de carácter musical.
- Datos de carácter literario.
- Datos de carácter informativo.

Enseñanza y aprendizaje de las canciones

Después del trabajo previo de análisis de las canciones, consensuamos la delimitación del trabajo a diez canciones y más adelante, una vez vistos los resultados y la experiencia de la fase extensiva, ya escogeríamos las canciones para estudiarlas en una fase más intensiva, durante el tercer trimestre, e interpretarlas a final de curso.

Elección de las canciones: criterios

Los criterios partieron de la base de escoger aquellas canciones que entre todos pensábamos que podrían gustar más a los alumnos y que fueran las más adecuadas, tanto por su música como por su texto, a su edad. También se tuvieron en cuenta la motivación, la temática e

implicación social y cultural que podían sugerir. Elementos como la fantasía, mensaje implícito y derivado, y los elementos musicales y de texto fueron decisivos por la elección final.

Metodología

Este repertorio se trabajó tanto en las clases de lenguaje musical como en las sesiones de canto coral. Así, en las primeras se focalizaba, básicamente, el trabajo hacia el material musical tanto rítmico como melódico, por ejemplo, los intervalos, la fisonomía tonal, ritmos (conocidos o nuevos), etc. Las cuestiones referentes al texto y la práctica vocal se dejaban para ser trabajadas en las sesiones de canto coral.

En cuanto a la práctica instrumental, ésta empezó, de manera más intensiva, en el último trimestre del curso escolar. Unas desde las condiciones que se añadió a los criterios antes mencionados para la selección de las canciones fue la adecuación al nivel instrumental que tenían nuestros alumnos, que era un nivel de iniciación, es decir, en su primer y segundo año. Eso hizo que tuviéramos que transportar alguna tonalidad para facilitar las digitaciones y sobre todo la adecuación a los instrumentos de percusión Orff. Éste es el caso de la canción *Fiesta de Ratas* que pasó de LaM a SolM.

Se seleccionaron cuatro de las diez canciones trabajadas en el periodo extensivo y se procedió a hacer un arreglo instrumental "a medida", es decir, pensando en el instrumento y el niño o niña que lo tendría que tocar. Cada profesor se encargó de hacer el arreglo de una canción. Se puso en común y se llegó a un acuerdo final. El hecho de introducir la práctica instrumental representó implicar a los departamentos de instrumentos, que, dentro de sus clases de formación instrumental, ayudaron a superar las dificultades técnicas e interpretativas de sus alumnos. Cuando la pieza se había estudiado individualmente, se pasó a hacer los ensayos conjuntos con la parte vocal.

Trabajo plástico y textual sobre las canciones: "lo visual como ayuda memorística"

Es lógico pensar que, si estábamos estudiando a un personaje que tenía en el dibujo una de sus vertientes artísticas más relevantes, no podía faltar su mimesis con nuestros alumnos. De manera que nos propusimos, como trabajo paralelo y al mismo tiempo de ayuda en lo musical, que cada niño dibujara un verso o parte de la estrofa o estribillo de las canciones, así nos ayudaría a ver cómo transcribían y plasmaban en dibujos lo que cantaban y, al mismo tiempo, nos servía de guía visual, a modo de musicograma, para ayudar a memorizar el texto de las canciones.

Viendo que este trabajo no lo podíamos hacer dentro de las clases de lenguaje y canto coral, que duran tres horas a la semana y que teníamos que dedicar a hacer el trabajo más musical, organizamos un Fin de Semana Musical dedicado a trabajar aspectos que quizá no podíamos tratar tan detenidamente en la escuela, como los visuales y plásticos.

El resultado, tanto musical como visual y plástico, fue muy rico y creativo y de gran ayuda para los propósitos programados. Eso nos hace pensar que la propuesta de interpretación y producción musical y visual con la que se concluye esta experiencia, expuesta a continuación, contiene las características de idoneidad necesarias para disfrutar de una amplia significación didáctica.

Propuesta de intervención y producción musical

El regalo de aniversario de Liliana. Un cuento cantado y tocado a partir de las canciones de Apel-les Mestres

1. *El cuento como hilo conductor.* ensamos que sería bueno dar a conocer este trabajo y una posible intervención musical y plástica partiendo de este marco teórico y del trabajo efectuado. Por eso propusimos una producción musical que estableciera y relacionara, con un cuento como hilo conductor, las canciones escogidas.

En el momento de pensar en la representación creímos que sería bueno establecer un hilo conductor que uniera, a modo de pequeña cantata, las canciones escogidas. Este hilo

conductor sería una historia inventada, en forma de cuento, cuya protagonista llevaría el mismo nombre que uno de los cuentos más inspirados tanto en texto como en dibujos de Apel·les Mestres, calificado por muchos como "la obra de arte total" del autor: *Liliana* ²

Con *Liliana* (1907) Apel·les Mestres emprende uno de los intentos más ambiciosos de realizar el arte total: la poesía, el dibujo y el diseño gráfico le sirven para expresar magistralmente su mitificación de la naturaleza, cuyo espíritu es personificado por los deliciosos duendes del bosque. Todos los principales mitos de Apel·les Mestres salen y son excelentemente plasmados: el bosque animado, los gnomos, animales fabulosos -algunos personificados-, flores exuberantes y Flor-de-Lis y Liliana, pareja de sílfides que protagonizan la obra. Se estrenó una adaptación teatral con ilustraciones musicales de Enrique Granados el 9 de julio de 1911 en el Palacio de las Bellas Artes de Barcelona. El decorado estuvo a cargo de Maurici Vilomara Salvador y el vestuario de Apel·les Mestres. Esta obra originariamente era para orquesta de gran formación y la forma escénica y el libreto combinaban artes de recitado teatral con partes cantadas. Tardaría noventa años en volver a sonar Liliana en un escenario, lo haría el 2 de mayo del 2001, en el Espacio Escénico Joan Brossa, de Barcelona. *Liliana*. Barcelona. Selecta, 1948 (2.ª ed.). *Liliana*: poema / Ape·lles Mestres; ilustraciones del autor; traducción castellana para J.M. Arteaga Pereira. Vilanova y la Geltrú. Oliva, 1907.

2. *Puesta en escena: el estreno*. Ya desde el momento en que llegaba el público al teatro se encontraba con la ambientación del vestíbulo con dibujos y fotos acerca del personaje y el trabajo que habíamos llevado a cabo en torno a él y sus canciones para niños. El estreno tuvo lugar dentro de la fiesta-concierto de final de curso de nuestra escuela y supuso un reto el coordinar a los alumnos implicados, ya que queríamos que todos formaran parte.

Pensamos que esta representación aportó a las personas que la vieron y participaron de ella un mejor grado de conocimiento y reconocimiento de un personaje como Apel·les Mestres.

Valoración de la experiencia didáctica interdisciplinar

Valoramos muy positivamente la experiencia efectuada, ya que ha supuesto, por un lado, un trabajo de equipo, potenciando las relaciones humanas e interdisciplinares entre el equipo docente, pero lo más importante y destacable es que el trabajo realizado con los alumnos y sus familias ha representado un paso pequeño, pero firme, hacia el conocimiento y el reconocimiento de un personaje como Apel·les Mestres y la recuperación de un repertorio de gran valor pedagógico.

Con este trabajo los niños de nuestra escuela y por extensión sus familias, se han hecho amigos del poeta-dibujante-músico a través de sus canciones, su poesía y sus dibujos.

Hemos hablado de

educación
didáctica de la música
diseño curricular
desarrollo curricular

Dirección de contacto

Joan de la Creu Godoy
Universitat de Girona
joan.godoy@udg.es