

TÍTULO
**LA LUZ DE LOS SONIDOS,
LAS EMOCIONES DE LA MÚSICA (I)**

RECURSO

<https://bit.ly/3AWWUml>

ANTONIN DVORÁK (1841-1904). *Trío con piano n. 4, en mi menor Op. 90 "Dumky"*

Fichas: "Experiencia plástica" y "Audición plástica"

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR

Identificación y expresión emocional, autocontrol, habilidades de interacción, creatividad.

ÁREA CURRICULAR

Música, Educación artística

CONTEXTO ESCOLAR

Artes, emociones y creatividad, STEAM, identidad personal

EDAD RECOMENDADA

De 10 a 12 años

SINOPSIS

El Trío n.º4, op. 90, conocido como Dumky, de Dvorak, es uno de los tríos más famosos de la historia. Esto ya sería motivo suficiente para dedicarle atención y darlo a conocer a nuestro alumnado. Pero esta obra, además, nos proporciona una magnífica ocasión para centrarnos en un aspecto de gran relevancia en la música, en especial en la clásica: los diferentes grados de luminosidad con que juegan los compositores en unos pasajes y otros para desplegar en sus obras todo un mundo emocional lleno de matices y sutileza.

REFERENTE TEÓRICO: Desde el binomio Música y Emociones hay que considerar que en muchas ocasiones sin ser conscientes asociamos los sonidos con las emociones. *La música instrumental, cuando es utilizada correctamente, es muy directa y extremadamente exacta en describir incluso las emociones humanas más sutiles* (Yanni). La música estimula emociones a través de circuitos específicos del cerebro puesto que tienen un impacto en las regiones del cerebro que están relacionadas con la emoción como la amígdala, el hipotálamo o el hipocampo.

RAZÓN DE SER: De la misma manera que los pintores juegan con los efectos de la luz (mayor/menor iluminación) y esos efectos provocan distintas asociaciones y estados emocionales en el espectador, los compositores juegan en sus obras musicales con el grado de "luminosidad sonora" de los distintos pasajes de las mismas. Si un detalle o rincón de un cuadro puede representarse más o menos claro u oscuro, más o menos iluminado, de la misma

manera sucede con este o aquel pasaje de una obra musical. Y el grado de luz producirá inevitablemente distintos efectos emocionales en el espectador del cuadro, en el oyente de la obra musical.

En esta actividad nos centraremos en explorar ese aspecto capital de la música, "la luz del sonido" y su repercusión en lo emocional.

DESARROLLO

1ª Fase: Audición

Escucharemos un fragmento del segundo movimiento de este *Trío* de Dvorak y a partir del mismo propondremos diferentes acercamientos al uso y resultados que produce el juego entre diferentes luces que hace el compositor, un juego que este autor domina de manera magistral.

Sin explicación previa, se pide al alumnado intentar percibir "los diferentes colores", las "diferentes luces" que despliega la sección inicial del 2º movimiento del Trío Dumky de Antonin Dvorak.

II. Poco adagio - Vivace non troppo-Vivace (Do#m). Se inicia en el minuto 4:32 y se escuchará hasta el 7:15 en que empieza un tema mucho más movido y chispeante. (Intérpretes: Beaux Arts Trio)

2ª Fase

Puesta en común de las primeras impresiones:

- *¿Hemos percibido cambios de luz, distintas "iluminaciones" o nos ha parecido todo igual de claro u oscuro, de colorido o apagado? ¿Por qué?*

(Podemos aclarar la pregunta mediante un ejemplo visual: Las diferentes iluminaciones que se producen en un mismo paisaje, por ejemplo, en un campo, un día de esos en que el sol aparece y desaparece a cada momento tras las nubes, podemos intentar percibir las también en un fragmento musical).

- *¿Cuál sería la emoción predominante en todo este fragmento musical (Alegría, tristeza, etc.)?*

¿Por qué?

(Seguramente no todos los alumnos percibirán una misma emoción en esta música –¡ni en casi ninguna! - y en muchos casos no será fácil dar con una emoción predominante. De ahí que interese que, sea lo que sea lo percibido por cada alumno, se esfuercen en explicar a los demás qué es lo que les ha hecho pensar en una u otra emoción).

- ¿Dentro de esa emoción predominante que cada cual ha percibido, había “claroscuros”, momentos de mayor y menor luminosidad? Es decir: ¿Pudisteis distinguir diferentes “colores emocionales”, algo así como... “una tristeza más triste” o “una alegría menos alegre” que en el momento justo anterior?

3ª Fase: Audición

Vamos ahora a fijarnos en dos pequeños detalles que se producen justo en los minutos 4:55 y 5:07.

Nota para el docente: En 4:55 el acorde de do#m pasa a ser do#M, lo que produce inevitablemente un efecto de “apertura” o, volviendo al ejemplo de la luz, un incremento de “la luminosidad del paisaje musical”, luminosidad que vuelve a “oscurecerse” justo en 5:07, ahora por el paso contrario de mayor a menor.

Se recomienda oír varias veces desde 4:32 hasta 5:10 aproximadamente.

4ª Fase: Experiencia plástica

Intentemos ahora experimentar con algo similar a esos cambios de iluminación que presenta esta música, pero dibujando:

Se da a cada alumno un folio con la lámina repetida de la farola nocturna (Ver Ficha 1. *El farol*. Fabián Pérez, 1990-2020).

En la reproducción de la izquierda cada alumno deberá experimentar aplicando diferentes colores en diferentes puntos de la zona oscura de la lámina y comprobando cómo la oscuridad de base de la imagen se “ilumina” más o menos según el color o mezcla de colores aplicados.

Se muestran los resultados de distintos alumnos comentando los diferentes efectos de grados de luz que se produzcan en unos y otros.

Fijémonos ahora en la reproducción de la derecha (la farola sobre la que no hemos dibujado nada):

- ¿Cómo consigue el pintor el efecto de luz de la bombilla de la farola? ¿Y el efecto de esa luz que se va atenuando a medida que desciende hacia el suelo de la calle? (Vemos que el pintor utiliza un efecto más intenso o luminoso para la bombilla y luego se va degradando ese efecto a medida que se aleja hacia abajo).
- ¿Y qué podríamos decir de la luz que cae sobre la acera y luego sobre el asfalto? ¿Cómo se consiguen los matices?
- ¿Qué emoción, qué estado de ánimo nos produce o transmite este cuadro?
- ¿De qué manera la luz del cuadro (su distribución, matices, etc.) te parece que influye en la transmisión de esa emoción?

Para profundizar más en esta fase se sugiere emplear las técnicas del Visual Thinking propuestas en el recurso ReflejArte.

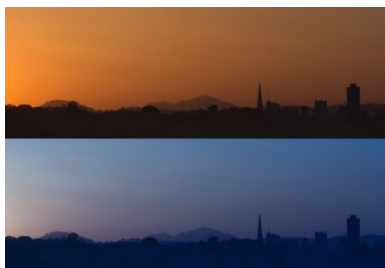
5ª Fase: Audición

Volvamos a la música de Dvorak. Después de aquel cambio de luz que seguramente hemos captado y comentado en nuestra audición del punto 3, aquella vuelta a la “oscuridad” (o a la tristeza, o a la melancolía, o a la...) del minuto 5:07:

A ver quién se da cuenta ahora del siguiente momento en que se produce un nuevo cambio de luz y si dicho cambio es hacia más luz o hacia menos luz. (Nota: Exactamente en 5:30 el nuevo cambio de do#m a do#M produce un incremento de la "luminosidad musical").

6ª Fase: Audición plástica

Para finalizar, oigamos completo este 2º movimiento del Trío Dumky de Dvorák mientras miramos la imagen adjunta (Ver FICHA 2: San Francisco Sunrise in blue. Eugene Eric Kim ,2013).

Dicha imagen muestra un mismo paisaje en dos momentos diferentes del día, es decir, con dos iluminaciones distintas. Cada cual deberá recorrer con su dedo ambas fotos, pasando de una imagen a la otra según le parezca que la música "cambia de luz" (se ilumina u oscurece) en cada momento. También habrá momentos de la música, más sutiles, en que no parezca que cambia radicalmente la iluminación general sino solo ligeros matices de la misma. Entonces nos pondremos a pasear con nuestro dedo en sentido horizontal, es decir, dentro de una sola de las dos fotos, más hacia la derecha, más hacia la izquierda.

II. Poco adagio - Vivace non troppo-Vivace (Do#m). Se escucha desde el minuto 4:32 hasta el 12:04 en que empieza el tercer movimiento. (Intérpretes: Beaux Arts Trio)

7ª Fase

Invitamos a extraer conclusiones de la actividad realizada.

¿Estamos de acuerdo en que cada cambio de luz de la sonoridad nos hace sentir distintos matices emocionales? (Quizá no sabremos qué emociones exactamente nos transmite un determinado pasaje de música, pero sí podremos percibir sin gran dificultad que las emociones que transmite una música cambian de un momento al siguiente). Se sugiere invitar a los alumnos a que compartan alguna canción que evoque distintos matices emocionales o una película de cine que incluya distintas bandas sonoras y analicen su impacto emocional.

De igual forma, esta cuestión se puede extrapolar a la vida cotidiana como, por ejemplo, indagar sobre la influencia de los factores ambientales en el estado de ánimo (por ejemplo, el clima, las estaciones...) y los estados de ánimo.

Para finalizar, animamos a los alumnos a que identifiquen la alegría o la tristeza en una persona solo con el sonido de su voz. Comprobarán que asociamos la tristeza a un tono de voz más bajo y grave de lo normal y lo opuesto con la alegría. Ocurre lo mismo con la música.

PROPUESTA DE CONTINUIDAD

La luz de los sonidos, las emociones de la música (II)

Ficha 1: *El farol*. Fabián Pérez (1990-2020)

Ficha 2: *San Francisco Sunrise in Blue*. Eugene Eric Kim (2013)

