

TÍTULO MIL EMOCIONES EN UNA MÚSICA

AUDIOVISUAL

La Follia (Sonata Op. 5, nº12) (Arcangelo Corelli)
<https://smarturl.it/2rbovx>

The Monk and the Fish (El monje y el pez) (Dur: 6:22)
Director/ Writer: Michael Dudok de Wit
<https://smarturl.it/o5qapw>

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR

Autocontrol, identificación y expresión emocional, empatía, habilidades de interacción y creatividad

ÁREAS CURRICULARES

Educación artística (Música)

CONTEXTO ESCOLAR

Artes, emociones y creatividad

EDAD RECOMENDADA

De 8 a 10 años

IDEA y REALIZACIÓN para ER

Esteban Sanz Vélez, mayo 2022

SINOPSIS

'El Monje y el Pez', es un corto de animación realizado por Michael Dudok de Wit en 1994 a partir de un arreglo de la pieza musical de Corelli titulada *La Follia*.

Esta música de Corelli se basa en una forma muy querida por los compositores de aquel momento y estilo (barroco), el de un tema o esquema armónico fijo sobre el que se van construyendo distintas variaciones.

Por su parte, el corto de animación cuenta una historia que saca el máximo partido de las diferentes variaciones y expresiones de tipo musical que va conformando la pieza de Corelli. La historia, muy sencilla pero explotada con un gran talento y creatividad por parte del realizador, es la siguiente: De pie junto a un depósito de agua en el enclave de un monasterio, un monje ve un pez. Enseguida va a buscar su red para atraparlo. El pez se le escapa y el monje se pone **más y más** nervioso mientras intenta formas cada vez más extremas de atrapar al pez. Él mismo se mete en el estanque y solicita la ayuda de otros monjes; prueba velas y arco y flecha, todo en vano. Cuanto más se las arregla el pez para evadirlo, más obsesionado y frustrado se siente el monje. Sigue al pez fuera del estanque hacia un canal, a través de diferentes paisajes y fuera de los confines del monasterio. Finalmente, la persecución se volverá menos frenética y el monje y el pez acabarán moviéndose en armonía, flotando través de una puerta hacia el espacio abierto y alejándose juntos en el infinito cielo.

REFERENTE TEÓRICO: Tolerar la frustración consiste en aceptar que no siempre podremos obtener lo que deseamos sin generar sufrimiento. Promover la capacidad de controlar los impulsos ayudando al alumnado a "pensar antes de actuar" y a hacerse responsable de las consecuencias de sus impulsos

es un aspecto crucial para desarrollar la capacidad de autocontrol.

Entre las numerosas capacidades expresivas de la música está la de expresar esos estados de inquietud y ansiedad que todos en mayor o menor grado experimentamos en nuestras vidas. Y lo puede hacer a través de elementos musicales relativamente simples, como la repetición de un determinado ritmo, el apresuramiento y acumulación de pequeños diseños musicales, etc. Así, encontramos que, por lo general, la música es cambiante y no se limita a expresar en todo momento un *único* color emocional. Por el contrario, va variando y sugiriendo distintos estados emocionales llenos de sutilezas y matices para los que muchas veces incluso las palabras resultan insuficientes. El estado emocional de la música va cambiando en la medida en que cambia el color armónico, el juego rítmico, la expresión de tensiones y distensiones, los tempos rápidos o lentos, el predominio de notas cortas o largas, el "color" general claro u oscuro, y mil otros recursos que son los que hacen de ella ese arte universal y único.

La música de Corelli que se oye en el video sobre el que trabajaremos es un rico ejemplo de todo esto y las imágenes de Witt una fantástica manera de traducir de modo creativo a imágenes todo ese universo emocional que sugiere la música.

RAZÓN DE SER: Muchas veces, sentimos nosotros o vemos sentir a otras personas distintas emociones pero no somos capaces de discernir bien de cuáles se trata, sea porque no prestamos la suficiente atención sea porque no disponemos de las habilidades necesarias que nos permitan la identificación emocional correspondiente. El video que constituye el centro de esta actividad es, en su sencillez, un pequeño prodigio en ese sentido al explorar y transmitir de manera además encantadora todo un abanico de emociones y de acciones que experimenta el sufrido monje protagonista en su incesante persecución del inocente y un tanto despreocupado pez. Y lo hace, desde luego, a través de la imagen, pero sobre todo

por medio de la estrechísima simbiosis entre esta y los mil sutiles matices de la música que la acompaña. Pero avanzaremos de manera progresiva en nuestra tarea. En primer lugar, a partir de una sencilla música de Corelli titulada *La Folia* se plantea al alumnado que invente una breve y sencilla historia con la condición de que tenga solo dos personajes los cuales, además, se dibujarán. Tras el visionado del video del Monje y el Pez, comentaremos en grupo la historia que nos plantea dicho video, incidiendo de manera particular en los aspectos emocionales de la misma. Por último, pondremos en relación ambas experiencias de esta actividad con sus historias y emociones correspondientes, es decir, las de la historia inventada por cada alumno/a y la inventada por de Wit para su corto de animación.

DESARROLLO

1ª Fase: Video-Audición y Escritura Creativa

A partir del inicio de esta bellísima música de Corelli –*La Follia* (Sonata Op. 5, nº12) (Arcangelo Corelli)– cada alumno/a inventará una sencilla y breve historia que deberá tener solo dos personajes, a elegir libremente.

Para ello, mientras oímos la música, podemos plantearnos cuestiones como las que siguen:

- ¿Cómo es esta música (rápida/lenta, luminosa/oscura, alegre/triste...)?
- Se nos pide que pensemos en dos únicos personajes ¿Cómo nos transmite la música que podrían ser dichos personajes? ¿Bastante parecidos o muy diferentes entre sí? ¿Quizá se llevan bien o por el contrario su relación está llena de fricciones, etc.)?
- ¿Qué ambiente parece envolver a los personajes? ¿Están en la ciudad o en el campo; hace frío o calor; es de noche o de día...?

2ª Fase: Expresión plástica

Cada alumno/a dibujará a su manera y como prefiera (a lápiz o con colores, etc.) ambos personajes

de la historia que se le ocurrió al oír la música de la Fase 1ª.

3ª Fase: Video-Audición

En esta fase se proyecta el audiovisual 'El Monje y el Pez'.

4ª Fase: Puesta en común

En primer lugar, tras visualizar la historia del Monje y el Pez es importante asegurarse de que los alumnos la comprendan. Para dicho fin el docente da la oportunidad para que, en voz alta y en gran grupo, expliquen lo que han entendido en líneas generales.

5ª Fase: Las Emociones y la Música

Para introducir el binomio Música y Emoción os proponemos las siguientes preguntas de corte emocional:

- ¿Se llevan bien ese monje y ese pez; se llevan mal? ¿Por qué?
- ¿Qué relación les une?
- ¿Cómo acaba su historia?

Vamos a fijarnos ahora en lo que atañe en el video a las emociones y la música (El docente puede emplear la técnica del Video-Stop e ir analizando cada secuencia):

- ¿La historia es siempre de un mismo color emocional o va cambiando?
- Y la música ¿va cambiando de estado emocional? ¿De qué modo? ¿Por qué?
- ¿Cómo se sentía cada uno de los dos personajes en cada momento de la historia, es decir, qué emociones han ido apareciendo reflejadas? (Se anotan en la pizarra).
- ¿Se daban a la vez las mismas emociones en la imagen (los dibujos) y en la música o iba cada una por su lado? ¿Por qué?
- ¿Qué medios empleaba la imagen, los dibujos, para transmitir esas emociones? (Aclaración para el/la docente: rapidez/lentitud de los movimien-

tos; cerca/lejos; duración de los planos corta/larga; quizá el uso de los colores, etc.).

- ¿Y la música, qué medios empleaba? (tempos rápido/lento; notas cortas/largas; "color" claro/oscuro, etc.).

5ª Fase: Audición y puesta en común

Volvamos a nuestras historias y dibujos de las Fases 1ª y 2ª y pongámoslos en relación con el video de Wit:

- ¿Hay coincidencias entre la historia inventada por el alumnado en las Fases 1ª-2ª y la inventada por de Wit para su animación?
- ¿Alguien eligió por casualidad a un pez como personaje? ¿Y a un monje? (¡Sería de lo más sorprendente esto!)
- ¿Hemos coincidido en tratar alguna misma emoción en nuestra Fase 1ª en relación con las emociones que aparecen reflejadas en el video de Wit?

NOTA A LOS DOCENTES: Las preguntas que se han presentado anteriormente son orientativas.

6ª Fase

Animamos a compartir situaciones de la vida cotidiana similares a la historia del Monje y el Pez donde se pone en juego la tolerancia a la frustración.

7ª Fase (Opcional)

Se forman parejas de alumnos/as. Cada pareja deberá elegir, ensayar y luego representar ante el resto un determinado momento o situación del video entre el monje y el pez.