DEBUSSY

Preludio a la siesta de un fauno

Paquete de proyectos

Nivel clave 2

London Symphony Orchestra

Introducción

Este paquete está diseñado para ayudarle a usar el *Preludio a la siesta de un fauno* de Debussy en el aula como una herramienta creativa a través de OSL Play.

Compuesta en 1894 e inspirada en el poema simbolista del mismo nombre, la pieza de Debussy fue inmediatamente aclamada como una nueva directriz musical. Más tarde, compositores como Leonard Bernstein y Pierre Boulez señalaron su estreno como el momento exacto en que comenzó la música moderna. Ver la interpretación de esta pieza en LSO Play le dará a su clase la oportunidad de ver esta sublime pieza tocada de cerca a través de una maravillosa y rica interpretación filmada en el Barbican Centre en abril del 2017, bajo la batuta de Francois-Xavier Roth.

Este paquete incluye una guía rápida sobre Debussy y su pieza, una tarea de audición y un proyecto de clase. Puede encontrar mucha más información de fondo y la interpretación completa en OSL Play.

Claude Debussy (1862 - 1918) - biografía rápida:

- Creció en París
- Fue el estudiante más joven del Conservatorio de París (a los 10 años)
- Se rebeló contra las reglas de la escuela y de la armonía
- La visita a la Exposición de París de 1889 (donde se encontró con la música japonesa y balinesa) cambió su perspectiva completamente.

El sonido único de Debussy:

- No escribía en un tono mayor o menor, sino que construía su música a partir de modos y escalas exóticas
- Sin un tono no hay una "nota como casa", por lo que la armonía y la dirección de la música resulta mucho más libre
- Le gustaba desdibujar el sentido del pulso dividiendo el ritmo de muchas maneras diferentes
- Pensaba de manera diferente en los instrumentos y en lo que podían hacer, especialmente en el caso del piano, que a veces utilizaba más como un instrumento de percusión.
- Su música a menudo describe un poema, un lugar o una historia, y su estilo se pasó a ser denominado **"impresionista".**

Preludio a la siesta de un fauno:

- Es una versión musical libre de un poema simbolista homónimo
- Describe a un fauno que se despierta y luego mira perezosamente a un grupo de ninfas que bailan y juegan. Al final el fauno se duerme, de espaldas a las ninfas avistadas y ansiadas. ¿O quizás era todo un sueño del fauno?

Tareas de audición

1. Cuéntele a su clase un poco sobre Debussy y el trasfondo de la pieza o vean juntos la Guía de Audición de la OSL.

2. Explique que esta pieza trata sobre una criatura mítica llamada fauno - mitad humano, mitad cabra - que duerme bajo de un árbol en una tarde perezosa y tiene un sueño encantador.

3. Reparta papel y lápices. Pida a sus alumnos que pongan su papel en formato horizontal, como de paisaje, en sus escritorios y lo dividan en tres columnas, de esta manera (ahorrará tiempo en la sesión si prepara los papeles divididos con antelación):

1	2	3

4. Pida a sus alumnos que dibujen el fauno dormido en la primera columna. Ponga como música de fondo, como inspiración, nuestra versión del *Preludio a la siesta de un fauno* pero pídales que trabajen rápido y dibujen la primera idea que se les ocurra.

5. Miren y/o escuchen el solo de flauta de apertura de la pieza (0'00 - 0'20). Este es el sonido de la respiración somnolienta del fauno. Mientras escuchan este solo de flauta de nuevo, pida a sus alumnos que añadan su impresión de la melodía a su dibujo sobre el fauno dormido, como una larga línea que coincida con la forma de la melodía. (Como el fauno está durmiendo esto podría ser una larga línea de zzzz!)

6. Escuchen juntos los primeros 3 minutos de la grabación y pídanle a sus niños que añadan otra "línea de sueño" cada vez que escuchen la melodía de la flauta de apertura. (Aparece aproximadamente a en los minutos 0'50, 1'50, 2'30).

7. Cuando hayan hecho eso, reproduzca la sección del medio (de 3'00 a 7'50 aproximadamente) y pida a su clase que dibuje, en la columna 2, lo que el fauno está soñando. Anime a sus alumnos a pensar en el estado de ánimo de la música y a se identifiquen con su "sueño". Una vez más, ínstelos a trabajar muy rápido.

8. Finalmente, reproduzca el final (7'50 - hasta el final de la grabación). Durante esta sección oímos que el fauno respira de nuevo. Pídanles que lo dibujen en la columna 3. La música aquí es ligeramente diferente - ¿cómo afecta eso a su dibujo? Tal vez la expresión facial del fauno ha cambiado después de su sueño....

9. Termine la sesión discutiendo las imágenes dibujadas, los sueños y la música. Sería posible extender esta sesión a otra convirtiendo los bocetos de sus alumnos en una obra de arte hecha en conjunto, que podría colgarse en un muro de la sala de clases.

Tareas para la sala de clases

La pieza del Proyecto de Aula Debussy tiene un tema icónico que se utiliza de muchas maneras diferentes, además de estar estructurada de una forma clásica - la forma ternaria (ABA). El proyecto que sigue explica cómo crear una melodía similar a la de la pieza, que puede ser manipulada usando algunas de las técnicas de Debussy.

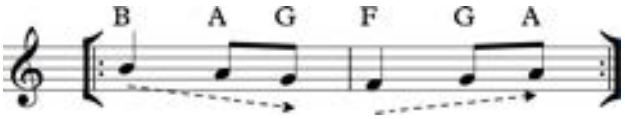
La melodía dormida

1. Comienza con un calentamiento y recapitula la historia de la pieza de Debussy.

2. Explique que Debussy usa un tema simple para describir la respiración somnolienta del fauno. El tema de Debussy:

- se mueve lentamente hacia abajo y luego hacia arriba de nuevo (como hace la respiración, hacia afuera y hacia adentro)
- utiliza notas adyacentes
- se mueve entre un Si (en la parte superior) y un Fa (en la parte inferior).

Utilice un xilófono para demostrar su propia versión de este tema, siguiendo estas "reglas". Invite a sus alumnos: “podrían tocar algo como esto...”



3. Pídela a un alumno voluntario que salga adelante y toque esta forma en tu xilófono. Pídales que la toquen dos veces seguidas y que luego pasen a inventar algo nuevo. Pueden hacer cualquier cosa siempre que se atengan al personaje soñoliento y lento de la pieza de Debussy.

4. Divida a sus alumnos en pequeños grupos de trabajo, dos o cuatro, e invite a cada equipo a inventar su propia melodía que siga las reglas de Debussy pero que luego se vuelva más libre en alguna parte. 5. Anime a cada equipo a escribir lo que han inventado.

5. Reúna a la clase y escuchen juntos cada pieza. ¿Se apegaron a las reglas? ¿La música es lenta y somnolienta? ¿Qué tienen en común?

6. Divídanse en grupos y pídanle a cada grupo que cree un acompañamiento para su melodía soñolienta. Aquí hay algunas ideas tomadas de Debussy que quizás les gustaría usar:

- Añada un sonido suave y brillante
- Corte la melodía y pásala a diferentes instrumentos
- Añada una respuesta agitada
- Cree un nuevo mundo sonoro tocando los instrumentos de maneras inusuales
- Elija un trozo de la melodía para repetirla una y otra vez
- Estire la melodía y haga un eco de ella
- Tóquela en círculo (es decir, de forma escalonada al comienzo)
- Tóquela partiendo de una nota diferente pero manteniendo la misma forma, al mismo tiempo que la melodía original (es decir, tocar en paralelo)

Si sólo tiene dos equipos, pídale a cada uno que cree dos versiones contrastadas para que terminen con cuatro melodías en total.

7. Escuchen estas versiones diferentes y creen un orden para ellas. Pídale a la clase que piense cuidadosamente sobre este orden y cómo unir los diferentes grupos.

El sueño

1. El sueño: Pida a su clase que le recuerden los sueños en que pensaron cuando Ud. les hizo escuchar y ver la pieza de Debussy al inicio del proyecto. Pongan juntas todas las ideas de la clase en la pizarra como una gran lluvia de ideas. (Tal vez escuchen la sección media de la pieza de nuevo para inspirarse)

2. Decidan una de esas imaginaciones de sueño para que toda la clase la transforme en música. Esto podría también hacerse a partir de secciones de diferentes sueños, por ejemplo:

- El fauno vuela hacia el cielo
- Se encuentra con un unicornio volador
- Bailan
- Se zambullen en el mar ¡Es un sueño, así que no tiene por qué tener sentido!

3. Dividan su sueño de clase en secciones - una sección para cada uno de sus grupos de composición. (Ayudará logísticamente si pones los mismos grupos que tenías para crear las melodías). Cada grupo debe inventar una pequeña pieza musical para describir su sección del sueño

4. Escuchen juntos a cada grupo, uno por uno, y júntenlos para crear otro nivel más complejo de música.

El contorno

1. Recapitulen sus melodías y la sección de los sueños. Explique a la clase que Debussy utiliza en su pieza una estructura llamada forma ternaria. Dígales que es como un sándwich: A - B - A, algo entre mitades de pan. Las secciones A son la melodía dormida y la sección B, lo que está entremedio, es el sueño.

2. ¿Pueden estructurar las piezas creadas en la clase de la misma manera que lo hace Debussy, o quizás la clase quiere hacer algo diferente?

Todavía más:

1. Debussy agrega música de enlace que permite que el movimiento de su pieza nunca se detenga por completo. ¿Necesita agregar alguna otra referencia o ejemplo? Si es así, asegúrese de vengan de ideas ya provistas por la pieza, en vez de algún material nuevo.

2. La pieza de Debussy un final absolutamente perfecto (para darse cuenta de ello, véanla de nuevo, sólo los últimos 30 segundos de la grabación). El final está compuesto para una pequeña parte de la melodía de la flauta, dos campanas y un acorde muy suave de las cuerdas (en pizzicato). ¿Puede crear con su clase un final similar, así de mágico como el de Debussy, para la pieza que han creado en conjunto?