

	> Introducción	P. 4
	> Relación entre color y sonido	P. 6
	> Sinestesia	P. 8
	> Origen del taller Música en color	P. 10
	> Conclusión	P. 12
1	> Presentación de los colores primarios	P. 14
	> Aprender a mezclar los colores primarios para obtener los colores secundarios	P. 15
	> Creación del círculo cromático	P. 16
	> Audición de una obra musical	P. 19
	> Expresar sobre papel lo que la música inspira	P. 20
2	> Estructura. Observación de formas geométricas	P. 24
	> El lenguaje de la forma y del color. Dibujo centrado para colorear	P. 25
	> Mandala o dibujo centrado	P. 25
	> Dibujo centrado simplificado para completar, antes de colorear	P. 26
	Audición musical y coloración simultáneas	
3	> Lectura de un cuento maravilloso	P. 30
	> Audición de una obra musical adaptada	
	> Ilustración del cuento durante la audición musical	
4	> Realizar un decorado de teatro sobre una ópera o ballet	P. 36
	> Audición de la obra musical	
	> Creación de la obra durante la audición musical	P. 37
5	> La Orquesta	P. 40
	> Audición de una obra sinfónica y realización de los distintos instrumentos que constituyen una orquesta	P. 41

Introducción

En épocas lejanas música y pintura fueron representadas como dos medios de expresión indisolubles. Los griegos consideraban que dentro de un sistema ideal de educación, entrenamiento físico y enseñanza musical eran indispensables para el equilibrio y desarrollo de los jóvenes. (En aquel tiempo la música se consideraba como una ciencia, reuniendo también literatura, teatro, danza y artes plásticas).

Las siete artes liberales designaban el programa de enseñanza en las escuelas de la Antigüedad Clásica y posteriormente en las de la Edad Media.

Éstas se dividían en dos grupos :

el poder de la lengua (gramática, dialéctica y retórica) y el poder de los números (música, aritmética, geometría y astronomía).

Si las artes liberales se orientaban hacia el estudio de lo verdadero, las bellas artes, (pintura, danza y otras bellas artes) se dedicaban a la contemplación de la belleza.

El sistema actual de enseñanza tiende a alejarse de esta filosofía antigua, que consistía en dirigir a los jóvenes hacia una educación donde lo bello, espiritual y maravilloso ocupaba una plaza privilegiada.

Desde la Antigüedad Clásica, pasando por la Edad Media y Moderna hasta la Edad Contemporánea, las artes han seguido paralelamente una evolución constante.

En el siglo XIX muchos artistas románticos intentaron abolir las fronteras entre

las artes, Richard Wagner, que creía que la tragedia griega fusionaba todos los elementos, fue el precursor del arte total; un espectáculo completo con música, teatro y artes visuales.

Otro acontecimiento fue cuando Sergei Diaghilev fundó en el año 1909 los famosos ballets rusos. Este coreógrafo y mecenas de gran talento supo conjugar danza, música y pintura realizando unos espectáculos inolvidables. Así, puso en contacto a bailarines como Anna Pavlova o Vaslav Nijinski, coreógrafos como Fokine, Massine o Balanchine, músicos como Stravinski, Ravel, Debussy, Prokofiev, Poulenc, Milhaud o Satie, y pintores como Picasso, Derain, Matisse, Utrillo o Miró, que crearon conjuntamente espectáculos de excepción.

Más reciente todavía, es el espectáculo *son et lumière* (sonido y luz) que se representa de noche, principalmente en los sitios históricos. Es una combinación de efectos especiales luminosos de color, sincronizados con la música y/o recitante. El primero se creó en Francia en el año 1952.

El origen de este tipo de espectáculo se encuentra muy anteriormente, en las fiestas ofrecidas por algunos soberanos en ciertas ocasiones, por ejemplo, la música que compuso Georg Friedrich Händel "Música para los reales juegos de artificio" y también durante las recepciones versallescas organizadas por el rey Luís XIV.

Aprender a mezclar los colores primarios para obtener los secundarios

Los colores que se obtienen de la mezcla de dos primarios se denominan secundarios:

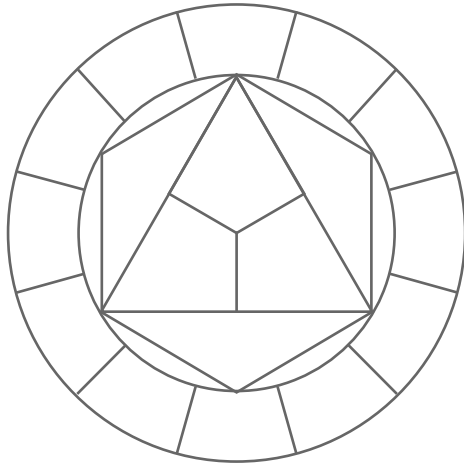
● púrpura (magenta) + amarillo = naranja

● amarillo + azul cyan = verde

● azul + púrpura = violeta

El color que resulta de mezclar los tres primarios se denomina color terciario. Un matiz no puede obtenerse con una mezcla de más de tres colores porque entonces toma un aspecto demasiado turbio. Podemos mezclar cada color con el negro para oscurecerlo, y con el blanco para aclararlo.

Creación del círculo cromático

Una vez en posesión de estas bases se procede a la creación del círculo cromático.

1er ejercicio:

Presentar un círculo para aplicar los tres colores primarios.

2º ejercicio:

Mezclar los colores para obtener los secundarios y completar el círculo.

Como segunda opción para amenizar el ejercicio, también se puede dibujar un arco iris y aplicar los siete colores del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo o azul violáceo y violeta. La pintura líquida es ideal para experimentar con los colores y comprobar que de la mezcla de dos colores puede surgir uno nuevo.

Expresar sobre papel lo que la música inspira

Previamente el profesor ha preparado el material necesario: papel, pintura y pinceles. Si se quieren evitar deslizamientos de pintura se aconseja la témpera espesa. Acto seguido, la música vuelve a empezar y los niños se disponen a crear “su propia obra”. El adulto debe guiar esta actividad haciendo algunas preguntas y sugerencias:

¿Qué sensación os produce este sonido?, ¿alegría?, ¿melancolía?, ¿qué color o colores emplearíais?, el timbre de tal instrumento ¿es agudo, grave, brillante, cálido? Si la música es rítmica, el pincel puede seguir sus evoluciones “bailando” sobre el papel. Todas estas experiencias se ponen en práctica para dar paso a una gran libertad de expresión.

Los ejemplos musicales deben durar como máximo diez minutos, se hace una pausa de tres minutos aproximadamente y se vuelve a empezar. Según la evolución y concentración de los niños, el maestro repetirá varias veces la operación.

El silencio es muy importante, la música está interiorizada y la inspiración fluye con más facilidad. Además, después de un silencio el sonido causa más efecto.

Al igual que el ser humano, la música “respira” gracias al silencio.

“El sonido no permanece en el mundo; se desvanece en el silencio.

El sonido no es independiente, no existe por si mismo, sino que tiene una relación constante e inevitable con el silencio.”³

Reproducción de música rítmica
Sara, ocho años

³ Daniel Barenboim, *El sonido es vida-El poder de la música*.

Realizar un decorado de teatro sobre una ópera o ballet

Antes de efectuar un decorado de teatro, los niños deberán saber que la ópera es una forma de canto teatral y el ballet, una forma de danza teatral. Ambos géneros tienen un acompañamiento instrumental, un argumento y varios personajes.

En cada uno de los ejemplos, el maestro acompañará y contará la historia, presentando a cada protagonista.

Escuchando Papageno. "La flauta mágica" de Mozart
Magali, diez años

Audición de la obra musical

La ópera en general es de larga duración, el maestro puede escoger los pasajes musicales más representativos, haciendo descubrir y apreciar globalmente la obra.

Creación de la obra durante la audición musical

A continuación los niños se preparan para empezar su obra durante la audición musical. Entretanto, los pasajes musicales se repetirán varias veces, con pausas intermitentes. A medida que se va adquiriendo dominio sobre el manejo del material, hay que insistir en la necesidad de ir aumentando las dificultades técnicas.

Para representar una ópera o ballet se pueden ofrecer varias opciones:

- Diseñar un gran póster de concierto
- Ilustrar carátulas de CDs
- Presentación de varias escenas en forma de cómic

Escuchando "El Pájaro de Fuego" de Stravinsky
Fiona, once años

Esta sesión también puede presentarse como un trabajo colectivo. Según el número de participantes, un grupo efectúa una escena con sus personajes y otro grupo efectúa otra escena con otros personajes. Procediendo de esta manera, se puede representar la obra completa.

La síntesis de narración/música/pintura ha demostrado que los niños manifiestan mucho interés, obteniendo resultados óptimos.

Objetivos

Es un libro para hacer descubrir y amar la música y la pintura a los niños, su principal objetivo es estimular el sentido innato de la observación para favorecer la creatividad artística no sólo entre los estudiantes de música, sino cualquier colectivo.

Las actividades del taller Música en Color harán descubrir que el placer de escuchar música no implica tener grandes competencias musicales, la mayoría de los seres humanos son sensibles a ésta y no tiene ninguna relación el hecho de cantar afinadamente o tocar un instrumento.

La música y la pintura movilizan emociones y sentimientos, pero sobretodo pueden influir en las actitudes y comportamientos de las personas a través de los valores que transmiten: concentración, perseverancia, superación, y compañerismo, entre otros muchos.

Organización

El taller: la música es la base de toda inspiración.

Se escucha un sonido para transformarlo en color.

Se escucha un cuento musical para reproducirlo sobre papel.

Se escucha una ópera para crear un decorado de teatro o un póster de concierto.

Estas actividades y muchas más constituyen el programa.

Destinatarios

- > Escuelas abiertas a las actividades multidisciplinarias
- > Profesores de música y artes plásticas
- > Docentes de nivel preescolar y de primaria
- > Estudiantes de carreras afines a la educación
- > Padres de familia interesados en la educación integral de sus hijos

1a edición: diciembre 2012

© M. Lluïsa Colom

© DINSIC Publicacions Musicals, S.L.
Santa Anna 10 Entresòl 3a - 08002 Barcelona

Diseño y maquetación:
Manuel Arquier - CreaMan

Impreso en: Impulso, Global Solutions, S.A.
Rda. de Valdecarrizo, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Depósito Legal: B-31776-2012
ISBN: 978-84-96753-46-4

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante el alquiler o el préstamo, quedan rigurosamente prohibidos sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada y estarán sometidos a las sanciones establecidas por la ley.

Distribuye: DINSIC Distribuciones Musicales, S.L.
Santa Anna, 10, E 3ª - 08002 Barcelona
Tel. 00 34-93.318.06.05 - Fax 00 34-93.412.05.01
e-mail: dinsic@dinsic.com
www.dinsic.com - www.dinsic.es - www.dinsic.cat

www.creaman.fr