

Este artículo ofrece una clasificación novedosa y específica de los cuentos musicales y resalta su valor como punto de encuentro entre diferentes tipos de lenguajes, fundamentalmente el lenguaje literario y el musical, sin olvidar la expresión plástica y corporal.

EL CUENTO MUSICAL: OTRA FORMA DE CONTAR UN CUENTO

SUSANA TOBOSO ONTORIA

PROFESORA SUPERIOR DE SOLFEO, TEORÍA DE LA MÚSICA, TRASNPOSICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.

NATIVIDAD VIÑUALES

LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA. PROFESORA TITULAR DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA INFANTIL EN LA E.U. CARDENAL CISNEROS.

MÚSICA Y LITERATURA

Percibir y emitir sonidos contribuye, en mayor medida de lo que imaginamos, al desarrollo integral de la persona. Desde las primeras semanas de gestación estamos capacitados para percibir estímulos sonoros (el oído interno, órgano específico de la audición, comienza a diferenciarse a partir de la tercera semana de vida intrauterina) y desde ese momento, todo aquello que escuchamos determina el desarrollo de nuestro lenguaje y repercute en las habilidades cognitivas básicas y superiores (atención, memoria, razonamiento...) que configuran nuestra inteligencia, así como en la interacción que mantenemos con el medio y en la construcción de nuestra personalidad.

Desde el momento mismo del nacimiento utilizamos diferentes lenguajes para comunicarnos con el niño. Siempre será fundamental el lenguaje verbal, es decir, la palabra, pero también es importante la comunicación no lingüística, que puede producirse a través de señales visuales (gestos, luz...), táctiles (caricias, masajes...) y auditivas. Entre estas últimas tiene especial relevancia la música, ya que con frecuencia está presente en los primeros mensajes que el niño recibe por parte del adulto. Éste le susurra palabras al oído acompañadas de melodías sencillas y pone música a sus palabras de forma natural y espontánea; esta unión es evidente en el caso de las nanas y en las primeras canciones. No debemos olvidar que la música es un medio de expresión y comunicación a través del cual se ha transmitido a lo largo del tiempo la cultura, la sabiduría, los sentimientos y las costumbres de cada pueblo. Es así como el niño entra en contacto con la literatura, una realidad que, sobre todo en la infancia, se presenta interrelacionada con otras manifestaciones artísticas, fundamentalmente con la dramatización y con la música, ya que los primeros textos que el niño conoce vienen acompañados del gesto y la melodía.

En la relación que el niño establece con la literatura y la música, se da la circunstancia de que puede ser emisor y receptor, actor y espectador, prácticamente desde el principio. Desde las primeras etapas del desarrollo escucha cuentos, retahílas y pequeños poemas que pronto aprende y empieza a decir él mismo; de igual manera, escucha canciones y melodías que más tarde interpretará.

Las canciones constituyen el más claro ejemplo de unión entre música y literatura, aunque no el único, también en los cuentos musicales se produce este encuentro. En este tipo de cuentos, música y literatura se presentan como dos aliadas que se apoyan y se favorecen de forma recíproca, teniendo siempre como objetivo disfrutar y gozar, pues ésta es la base para que se dé el gusto por ambas en etapas posteriores.

Es prácticamente imposible encontrar un niño que no disfrute con la música, a quien no le guste cantar o manipular los instrumentos musicales. De la misma forma, para todos los niños es un placer escuchar cuentos o textos sencillos, sobre todo si la narración o la lectura se realiza de forma adecuada. Los cuentos musicales nos pueden ayudar a fortalecer el interés de los niños por la literatura. Conseguiremos que el niño entre con mayor motivación en el mundo de la lectura gracias a la fascinación que provocan en él los instrumentos, las canciones, los juegos y las artes plásticas, elementos todos ellos necesarios en la elaboración de un cuento musical.

TIPOS DE CUENTOS MUSICALES

Tradicionalmente se consideran cuentos musicales aquellos que se narran o se leen utilizando música de fondo o acompañados de instrumentos. Pero dando un sentido más amplio a este concepto, en este trabajo proponemos la siguiente clasificación:

- **CANCIONES DE ESTRUCTURA NARRATIVA O DIALOGADA INTERPRETADAS CON UNA PUESTA EN ESCENA**

En ellas se relatan los hechos que les suceden a determinados personajes. Canciones populares como "Estaba una pastora" o "Pedro y su caballo" son, en realidad, pequeños cuentos con música fácilmente dramatizables a través del movimiento y el gesto.

PEDRO Y SU CABALLO

*En una cabaña al pie de un bosque negro,
vivía un cowboy que se llamaba Pedro.
Tenía un caballo, dormía en el establo
mientras se tomaba alegremente un té.
Pero había un indio que era muy muy listo
se subió al establo y le robó el caballo.
Y esta es la historia de Pedro y su caballo
y un indio muy listo que robó el caballo.*

- **DRAMATIZACIÓN DE OBRAS O FRAGMENTOS MUSICALES DE CARÁCTER DESCRIPTIVO Y PROGRAMÁTICO**

La música descriptiva es aquella que tiene como objetivo principal describir o representar cualquier acontecimiento, escena, sensación, personaje, etc.

La música programática, considerada una variedad de la música descriptiva, está inspirada en un texto o argumento literario.

El primer movimiento en tempo allegro de "La primavera", de "Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi, es un ejemplo muy conocido y utilizado de música descriptiva. La dramatización de esta obra o de un fragmento concreto podría llevarse a cabo de la siguiente forma:

Haremos una primera audición tumbados en el suelo con los ojos cerrados. Si se realiza por primera vez este tipo de audición, el maestro puede ir relatando, mientras se escucha la música, lo que el autor quería transmitirnos: *el despertar de la primavera, el canto de los pájaros, el murmullo de las fuentes, el viento anunciando tormenta y la explosión de júbilo por la llegada de la estación de las flores y el color.* (La gran música paso a paso, 1995, pp.11 - 13).

Si ya hemos vivido en alguna otra ocasión una experiencia similar, dejamos que los niños imaginen y creen su propia historia. Después de la audición comentaremos con ellos lo que han imaginado, lo que la música les ha sugerido (*¿cómo era el lugar en el que estaban?, ¿sienten tranquilidad?, ¿qué colores tienen las flores de su primavera?, ¿había un río?, ¿cuántos pájaros oímos?*). Podemos dibujar con ellos un decorado y fabricar disfraces para nuestro cuento mientras volvemos a oír la música y nos familiarizamos con ella. Seguidamente escenificamos al son de la música y con nuestro decorado lo que el autor quería describirnos o lo que hemos imaginado. El maestro puede ir dando las pautas de los movimientos o escenas.

● **NARRACIÓN O LECTURA DE CUENTOS ACOMPAÑADOS DE DIFERENTES SONIDOS (CORPORALES, ONOMATOPÉYICOS, PRODUCIDOS POR INSTRUMENTOS DE FABRICACIÓN PROPIA...)**

Comenzaremos situándonos en círculo para escuchar nuestro cuento. Una vez terminado discutimos y decidimos con qué sonidos adornamos cada personaje, agente atmosférico, acción, objeto, escena, etc. Realizamos la segunda lectura haciendo las correspondientes paradas para que los niños introduzcan los sonidos elegidos. Podemos ayudarnos utilizando "palabras esenciales" que aparecerán en negrita o con una señal para interrumpir la lectura e introducir el sonido.

Ejemplos:

Reloj: | | | |
● ● ● ●

Tic tac tic tac

(Movimiento: *Tic*: cuerpo hacia la derecha, *Tac*: cuerpo hacia la izquierda).

Viento: sSSSSSS

Tren:
Chucu chaca chucu chaca.

(Sonido corporal: *chu*: mano derecha golpe en pierna derecha, *cu*: mano izquierda en pierna izquierda, *cha*: mano derecha en hombro izquierdo y ca mano izquierda en hombro derecho).

Lluvia: Globo lleno de arroz

*Aquella mañana de domingo, en el silencio de la casa, sólo se oía en el pasillo el sonido del **reloj**/. Pero en la calle, primero poco a poco y luego con más fuerza, empezaron a caer las primeras gotas de **lluvia**/. Mónica se despertó y, a través de la ventana, vio cómo se movían los árboles empujados por el **viento**/. A lo lejos, abandonando la estación, se oyó el **tren**/. Mónica pensó que no estaría mal subirse a él, aunque sólo fuera con la imaginación. Y así lo hizo. ¿Quién dijo que los días de lluvia son aburridos?...*

● **NARRACIÓN O LECTURA DE CUENTOS ACOMPAÑADOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SE IDENTIFICAN CON PERSONAJES Y SITUACIONES**

Para empezar, sorprenderemos a los niños al entrar en clase con diferentes grupos de instrumentos dispuestos en círculo. Podemos manipularlos y tocarlos. Leemos el cuento y decidimos qué instrumento se asemeja a cada personaje o situación. Si

tomamos como ejemplo el clásico Caperucita roja, identificaremos al lobo con el pandero, a Caperucita con el carillón, el momento en el que el lobo se dispone a comerse a la abuelita, con el güiro... Mediante una canción o juego seleccionamos el instrumento que tocará cada niño y decidimos quiénes escenificarán el cuento. Haremos un ensayo con los instrumentos, trabajando primero la forma de tocar y el momento de hacerlo, y después realizaremos una lectura con las paradas correspondientes para que suenen los instrumentos (señalaremos con la mano las entradas y finales cumpliendo la función de un director de orquesta). También prepararemos la escena, trabajaremos los movimientos, gestos, etc., con la mayor sencillez y libertad posibles, teniendo en cuenta siempre la edad de los niños. Podemos realizar un decorado y disfraces mientras cantamos o escuchamos canciones que tengan algún tipo de relación con el contenido del cuento.

¿Lobo dónde estás?

Luzberto del Álamo Caballero

fu - ga - mos en el bos - que mán - tras el lo - bo nos - tá que
suel lo - boa - pa - re - ce en - te - ro te co - me - rá. ¿lo - bo dó - nde - des - tá?

(Del Álamo, 1994, p.67)

Y ya lo tenemos todo: decorado, escena y música. Esta última será una compañera de la narración de la misma forma que acompaña la acción en una película.

CONCLUSIONES:

En la realización de un cuento musical es importante potenciar la libertad del niño para así favorecer su desarrollo autónomo. El maestro propone, sugiere y ofrece ideas, teniendo en cuenta que los resultados son imprevisibles y a veces diferentes a los esperados y, en cualquier caso, no más importantes que el proceso creador.

Por otra parte, tanto la preparación como la ejecución, deben llevarse a cabo con la participación de todos los miembros del grupo; esto implica colaboración, respeto por los turnos, valoración del trabajo de los otros, reparto de tareas y aportación de ideas. El niño conocerá mejor el mundo que le rodea, aprenderá a organizar el tiempo y el espacio y utili-

zará diferentes medios de expresión de ideas y sentimientos.

De este modo, el cuento musical consigue aunar las diferentes áreas de conocimiento: Identidad y autonomía personal, Medio físico y social y Comunicación y representación, con lo que se convierte en claro exponente del carácter globalizador de la enseñanza. De la misma forma, el cuento musical contribuye al desarrollo de las diferentes capacidades: cognitivas, motrices, afectivas y de relación personal e inserción social, favoreciendo así el desarrollo integral de la persona.

Somos conscientes de que la puesta en práctica de alguna de estas actividades requiere un tiempo de preparación, pero éste no tiene por qué ser excesivo. Tampoco es necesario que el maestro y el niño tengan una formación musical específica. Así pues, teniendo en cuenta los beneficios que estas actividades conllevan, animamos a todos los maestros a disfrutar con sus alumnos y tomar parte en ellas. ■

DISCOGRAFÍA RECOMENDADA DE CARÁCTER DESCRIPTIVO Y PROGRAMÁTICO

ANDERSON, L.	"La máquina de escribir"
BEETHOVEN, LV.	"Sinfonía pastoral"
BERLIOZ, H.	"Sinfonía fantástica"
GROFÉ, F.	"Suite del gran cañón"
KETELBEY, A.	"En un mercado persa"
MOUSSORGSKY, M.	"Una noche en el monte pelado"
PROKOFIEV, S.	"Pedro y el lobo"
RIMSKY-KORSAKOV, N.	"El vuelo del moscardón"
SAINT - SÄENS, C.	"El carnaval de los animales"
SCHUMANN, R.	"Escenas de niños"
TCHAIKOVSKY, P.	"El cascanueces". Vals de las flores

PARA SABER MÁS:

- ÁLAMO, LAMBERTO DEL. *En tiempos de Maricastaña*. Madrid. Mundimúsica, 1994.
- La gran música paso a paso. Antonio Vivaldi. Folleto editado por Club Internacional del Libro (Edilibro), 1995.

Educar a una mujer es educar a un pueblo

- 115 millones de niños no van a la escuela. 3 de cada 5 son niñas. 879 millones de adultos son analfabetos. Dos terceras partes son mujeres. La educación de la mujer cambia su vida y la de su comunidad.
- ¡Colabora para que todo cambie!

ONG de Desarrollo

- C/ Seminario de Nobles 4 - 5º C. 28015 • Madrid • Tel: 91 541 64 58
- Colaboraciones: BSCH: 0049-0356-51-2710420284