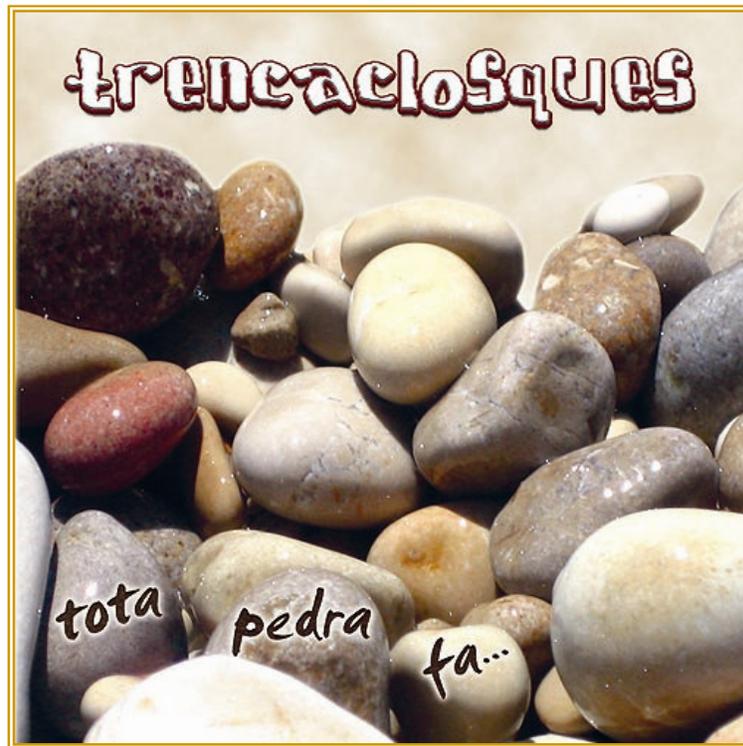

Guia del Cd

por Rodamons Teatre / Trencaclosques

Índice

PRÓLOGO

2-3 pág.

1. CUENTOS

- Conte dels vuit sols... 4-5 pág.
- ...i el nuvolet 6 pág.
- Conte de l'aneguet 7-8 pág.
- Conte del Caragol i la mateta de polioli 9-10-11 pág.

2. CANCIONES

- Romanç dels tres tambors 12-13 pág.
- Cançó de fil i cotó 14-15 pág.
- Qui es més gran? 16-17 pág.

3. DANZAS

- Danza de las lavanderas 18 pág.
- Cançó rodà 18 pág.
- Ai vist lo lop, lo renard, la lèbre 19 pág.

4. PARTITURAS

20-24 pág.

5. GUIA ABIERTA *“La urgente necesidad del arte a la escuela”*

- Propuesta de trabajo por *Mara Socolovski* 26-29 pág.
- Vuestras propuestas a nuestro BLOG 30 pág.

Antes que nada, un saludo para los que estáis leyendo esto. Nosotros/as, como ya sabéis, nos dedicamos a trabajar con la música tradicional, los cuentos y las canciones, y como llevamos unos años desarrollando esta tarea en escuelas, bibliotecas y espacios donde se realizan actividades familiares, hemos observado diferentes aspectos de la educación, y hemos reflexionado acerca de ello.

Con esta Guía queremos hacer una pequeña contribución a la labor educativa de los/as padres/as y los/as maestros/as. Ofrecemos una herramienta que muestra una forma diferente de aprender y que ayuda a que los/as niños/as elaboren sus propios recursos y sepan cómo utilizar todo su potencial.

LA GUÍA ABIERTA

Nuestra propuesta es la construcción de la Guía entre todas y todos los que estamos interesados en la educación. Queremos que vuestra experiencia sea la promotora de las actividades que aquí se vayan recogiendo.

La primera en poner su piedra para alzar este trabajo con cuentos, canciones y danzas es *Mara Socolovski*, pedagoga y maestra de infantil, residente en Alboraiá...

Creemos que lo interesante de esta Guía es que las propuestas fluyan para disponer de la experiencia de aquellos que nos dedicamos a la educación creando un espacio de intercambio; ahora se trata de continuar esta Guía y hacerla crecer con vuestras propuestas y experiencias... Pongamos las piedras para hacer esta pared...

01-CONTE dels VUIT SOLS 6'47"

(Trad. chino-Arreglos: Trencaclosques)

Ésta es una narración de tradición china que intenta explicar hechos observables mediante la lógica popular (cuentos etiológicos). En este caso, es gracias al gallo que el sol sale todos los días.

Ahora hace mucho tiempo que en la Tierra no había ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete... había ocho soles. Estos soles eran muy pequeños y se entretenían jugando a alejarse y acercarse hacia la Tierra; si se acercaban demasiado, hacía un calor espantoso. Hacía tanta calor y las temperaturas eran tan elevadas que no se podía vivir: las plantas se secaban, los animales sufrían y enfermaban, y los hombres ya no lo podían soportar más.

Un día los hombres se reunieron y comenzaron a pensar para encontrar una solución; después de pensar y pensar, tomaron una decisión:
-¡Buscaremos un cazador de soles!

Sin embargo, parece ser que no habían cazadores de soles. Otra vez pensaron, pensaron y pensaron y a la postre optaron por buscar un arquero, el mejor del mundo.

Lo encontraron. El arquero puso una rodilla en tierra, tensó su arco y puso una flecha; se concentró y apuntó en la dirección de los soles. Con la primera flecha...¡Fiu!, cazó el primer sol. Con la segunda flecha...¡Fiu!, cazó el segundo sol... Una tercera flecha para el tercer sol, una cuarta para el cuarto, una quinta para el quinto, una sexta para el sexto, y con la séptima flecha... ¡Fiu!, el cazador no solo cazó el séptimo sol; el octavo se asustó y rápidamente se escondió.

Fue peor el remedio que la enfermedad: ahora no había ningún sol y en vez de hacer calor, hacía un frío que lo helaba todo.

Los hombres se volvieron a reunir para buscar la solución pero no llegaron a ninguna parte. Una mujer se acercó a los hombres y les dijo que, tal vez, el sol ahora tenía miedo de aparecer por allá, por si también lo cazaban. Era necesario dar confianza al sol y los animales quisieron intentarlo después del fracaso de los hombres.

El primer animal que lo intentó fue una vaca... ¡Muuuuuu!!!! La vaca se pasó toda la noche mugiendo pero el sol no le hizo ni caso, no apareció.

El segundo animal que lo intentó fue un mochuelo... ¡Uhhh Uhhh!!!! El mochuelo ululó durante toda la noche pero el sol no apareció; más bien apareció la luna, que no está nada mal, pero era el sol al que necesitaban.

El último animal que lo intentó fue un gallo... ¡Kikirikí!!!!

El gallo cantó tan fuerte que la cresta se le puso de color rojo, (y es por eso por el que los gallos tienen la cresta roja). Después de estar toda la noche cacareando, por fin en la lejanía comenzó a clarear el día..

Era el sol que poco a poco iba apareciendo...

Ahora ya sabéis que si el sol está en el cielo es gracias a aquel gallo. Aún hoy, los gallos continúan dando confianza al sol para que salga todos los días...

Y colorín colorado, cuento acabado...

02-...I EL NUVOLET 4'03"

(Anónimo-Música: Trencacloques)

Esta es una narración actual pero desconocemos el autor (si alguien lo conoce, nos gustaría saberlo). Tiene la misma estructura que el cuento anterior: da una explicación de por qué las nubes llegaron a África o por qué se utiliza un instrumento como la Kalimba. Esta es una versión de Vicent a la que hemos incorporado algunas músicas de creación propia.

Había una vez una nube; ¡qué digo una nube!, era más bien un rabo de nube; ¡qué va! ¡ni tanto sólo eso!... Era un rabito de nube que solamente tenía una gota de agua. El rabito de nube, aunque nada más tenía una gota de agua quería llover y por ello, se acercaba donde estaban las nubes grandes y les decía:

-¡Eh! ¡Yo también quiero llover!

Y las nubes más grandes le replicaban:

-¡Aparta pequeña, aparta!... que tú sólo tienes una gota, ha, ha, ha...

-Pero yo quiero llover...

-¡Apártate de una vez...! ¿Cómo vas a llover con una gota de agua? Máchate de aquí...

Y tanto le dijeron a que se apartara que se apartó, tanto, que llegó al Africa.

El rabito de nube ahora no tenía ninguna competencia; allí podía llover todo lo que ella quisiera, o más bien, lo que podía: una gotita. Se concentró e hizo un gran esfuerzo... pero no llovió, no podía. Lo intentó una segunda vez... y nada, seguía sin poder. Y como no hay dos sin tres, lo volvió a intentar... y esta vez consiguió llover una gota: la única gota que tenía. Cayó desde tan alto que cuando llegó a la tierra, tropezó en una piedra e hizo un gran ruido... ¡Clink! Aquel ruido hizo despertar a todas las semillas que estaban durmiendo bajo la tierra, y se dijeron las unas a las otras:

-¡Ehhhh!! ¡Vamos a germinar que parece que ha llovido!

Y así fue como todo aquello que estaba seco comenzó a reverdecer. Las nubes grandes desde lejos vieron aquella mancha de color verde y se dijeron:

-Vámonos hacia **ÁFRICA** que allá se puede llover...

De esta manera, gracias al rabito de nube, llegaron a África las grandes nubes y las grandes lluvias. Para recordar aquel día se construyó un instrumento que se llama Kalimba y sirve para atraer a la lluvia. En realidad lo que hace la kalimba es despertar a las semillas para que germinen; el verde de las plantas es lo que llama a la lluvia... Y colorín colorado, cuento acabado...

03-CONTE DE L'ANEGUET 6'50"

(Tradicional.-Música: Trencaclosques)

En origen, esta narración se conoce con el nombre de "El patito sabio" y pertenece a los cuentecillos folklóricos de la tradición oral palentina. Las músicas que acompañan la narración son de creación propia

Dicen y cuentan que había un lago donde vivían una familia de patos: el padre, la madre y dos hijos. Allá, en aquel lago eran muy felices... pero llegó un día en que el patito más pequeño se aburría. Él estaba bien pero se aburría; todos los días eran más o menos iguales y comenzaba a pensar que no estaría nada mal vivir unas cuantas aventuras. Como se aburría, un día decidió

irse por el mundo; buscó a sus padres y les dijo:

-Padres, yo me voy, me voy por el mundo...
Los padres no le pusieron ninguna pega.

-Pero que me voy de verdad, no es broma...
Sí, tenía toda la aprobación de sus progenitores, así que el patito dejó su lago y comenzó su viaje por el mundo.

Después de mucho rato caminando, el patito se sentó debajo de un árbol para descansar un poco y acicalar sus plumas; él era un patito muy aseado. Mientras se acicalaba, se acercó un perro que le preguntó:

-¡Eh pato! ¿tú que haces por aquí?

-Pues, no sé... estoy buscando aventuras...

-¿Ah sí? Pues la primera aventura que encontrarás es que me servirás a mí para almorzar...!

El patito, cuando escuchó aquello, empezó a correr; el patito corría pero el perro corría más, y cuando estaba a punto de cogerlo con sus dientes afilados, el patito recordó que sabía volar. Extendió las alas y su carrera le sirvió para despegar. Volaba y volaba mientras el perro le miraba desde el suelo; allí se quedó con un palmo de narices...

-La verdad es que correr, correr no corro mucho pero volando... volando soy el rey!

Volando, volando llegó a una montaña en la que vio un nido; le pareció un buen lugar para descansar. Y en eso estaba, cuando se acercó el dueño del nido: era un águila. El águila le preguntó al patito lo que hacía allí:

-No sé, voy por el mundo buscando aventuras...

-¿Ah sí? ¡Pues la primera aventura que encontrarás es que me servirás para almorzar...!

El patito empezó a volar pero por más que agitaba sus alas, el águila era más rápida; ya estaba a punto de cogerlo con su grandioso pico, cuando el patito recordó que también sabía nadar, así que, se lanzó de cabeza al agua... El águila ahora se quedó con dos palmos de narices...

El patito se puso a nadar ya más tranquilo, hacia adelante, hacia atrás, de espaldas, estilo mariposa... se hacía el muerto mientras pensaba: "Bueno, volar, volar no lo hago muy mal pero nadando soy el rey". En este pensamiento estaba cuando se le acercó un tiburón:

-¿Qué haces aquí patito?

-Pues voy por el mundo buscando aventuras...

-¡Ahhhha!; La primera aventura que encontrarás es que me servirás de almorzar...!

Al escuchar estas palabras, el patito huyó nadando lo más rápido que pudo pero el tiburón le ganaba de todas todas. Ya le mordía las plumitas de la cola cuando el patito recordó que él podía correr. Dio un salto y se plantó en tierra donde el tiburón ya no lo podía coger, y fue así que el tiburón se quedó con tres palmos de narices. Ahora el patito pensaba: "La verdad es que ni corriendo, ni nadando, ni volando soy muy bueno. Donde yo sí era el rey era en mi lago...". Este pensamiento fue el que lo llevó de vuelta a su casa.

Cuando llegó al lago, todo el mundo se alegró, sobre todo su familia. Bueno, hubo un animal que le trató con indiferencia: un burro. Éste le dijo:

-¿¡Uy! Para tener que regresar, te has marchado...?!

El patito avergonzado bajó la cabeza pero su madre, con ternura, le cogió el mentón para decirle mirándole a los ojillos:

-Hijo mío, no te pongas triste porque si no te hubieras ido, nunca sabrías el que ahora sabes...Y cuento contando, colorín colorado...

04-CONTE DEL CARAGOL I LA MATETA DE POLIOL 13'17"

(Tradicional.-Arreglos: Trencaclosques)

Este cuento es tradicional y está extendido en gran parte del territorio con diversas versiones; ésta la escuchamos de boca de un vecino de Carcaixent. Es un cuento acumulativo, y este juego alienta a los niños a trabajar con la memoria. Las músicas y canciones que acompañan a cada animal están inspiradas en piezas tradicionales y otras son de creación propia.

Había una vez un caracol que viajaba solo por el mundo pachín-pachán, pachín-pachán...caminaba y caminaba. Caminaba y miraba al cielo, y se percató que el sol salía por un lugar y se escondía por otro. Al día siguiente volvía a suceder lo mismo, y al día siguiente también, y así, un día y otro. ¡Ah! Pero es que después del sol, cuando éste se escondía, aparecía la luna. El sol aparecía por un lugar, se escondía por otro y entonces aparecía la luna; eso todos los días. Con todo, el caracol pensó:

-Eso quiere decir que existe un agujero por donde sale el sol y otro agujero por donde se esconde...Pues yo seré el que descubra el agujero por el que sale el sol...

Y el caracol caminaba. Caminaba y cantaba su canción(aquí traducida al castellano)

♪ *Caracol, caracol, saca los cuernos al sol
que de noche y de día todo el sol de ponía;
iremos a Francia, compraremos una pasa
iremos a Castellón, compraremos un margalló.* ♪

Mientras el caracol caminaba, de pronto, le entró un dolor de tripa terrible pero al momento se acordó de un remedio casero que le había enseñado su abuela: "Para el dolor de tripa es un buen remedio una infusión de poleo". Justo como caminaba por la montaña había gran cantidad de hierbas, y entre ellas, el caracol encontró una mata de poleo. El caracol comenzó a estirar de la mata. Estiró, estiró y estiró... pero la mata no arrancó.

El caracol miró a su alrededor y no muy lejos de allí vio un escarabajo que se acercaba donde él estaba. Eso sí, el escarabajo venía cantando su canción

♪ *El escarabajo malcarado
como se esconde, como se esconde
El escarabajo malcarado
como se esconde en su agujero.* ♪

-¿¡Eh! Qué estás haciendo caracol?

- Aquí estoy intentando arrancar esta mata de poleo para hacerme una infusión pero no puedo...

-Bueno, no te preocupes que yo te ayudaré.

El escarabajo se cogió del caracol y los dos comenzaron a estirar. Estiraron, estiraron y estiraron pero la mata no arrancaron. ¿Qué podían hacer? ¡Casualidad de casualidades! Cerca de allí había una balsa donde vivía una rana que al ver al escarabajo y al caracol, se acercó a ellos. La rana saltaba y entretanto, cantaba su canción

♪ Cuando las ranas están de fiesta mayor bailan al son de su canción. ♪

-¿Hola, qué estáis haciendo?

-Estoy ayudando al caracol a arrancar la mata de poleo pero entre los dos no podemos-dijo el escarabajo.

-No pasa nada, yo os ayudaré.

Así que la rana se agarró del escarabajo y los tres se pusieron a estirar. Estiraron, estiraron y estiraron pero la mata no arrancaron..

Estaban comenzando a desesperarse cuando acertó a pasar por allí un gallo, que por cierto, cantaba su canción:

♪ Cada día por la mañana, canta el gallo Kikirikí ki-kirikí ki-kirikí, canta el gallo Kikirikí. . ♪

-¿Qué pasa aquí?

-Yo estoy ayudando a la rana que ayuda al escarabajo que al mismo tiempo está ayudando al caracol a arrancar esta mata de poleo pero entre los tres no podemos.

-Tranquilos compañeros, yo os ayudaré.

Sin dudarle un segundo, el gallo se agarró de la rana y los cuatro juntos comenzaron a estirar. Estiraron, estiraron y estiraron pero la mata no arrancaron..

Muy cerca de allí había un pino y en sus ramas había una ardilla que había visto todo lo que sucedía. Muy pizpireta bajó del pino la ardilla;eso sí, también cantó su canción:

♪ Tres, seis, nueve, estírale la cola, estírale la cola. Tres, seis, nueve, estírale la cola a la ardilla ♪

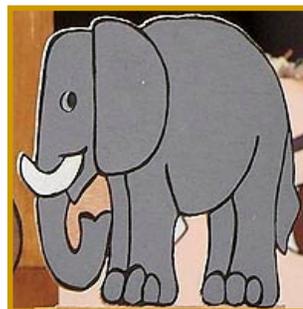

-Ya he visto que entre los cuatro no podéis arrancar la mata así que he bajado para ayudaros...

La ardilla se cogió del gallo y los cinco comenzaron a estirar. Estiraron, estiraron y estiraron pero la mata no arrancaron.

Entonces la tierra comenzó a temblar... Era un elefante que venía cantando:

♪ Soy un gran animal,
soy un animal grande
tengo la cola detrás y la cola delante.
♪

-¿QUÉ HACÉIS?

-Estoy ayudando al gallo que ayuda a la rana que ayuda al escarabajo que ayuda al caracol a arrancar esta mata de poleo pero no podemos.

-Venga, os voy a ayudar.

Y los seis estiraron, estiraron y estiraron... ¡y finalmente la mata arrancaron!

Ahora sí, el caracol se pudo preparar la infusión y en un santiamén, se le había pasado el dolor de tripa sin tener que ir al médico.

Todos los animales se despidieron, no sin antes citarse para organizar un festival donde cada animal pudiera interpretar sus canciones. El caracol agradeció a los animales toda la ayuda que le habían prestado y continuó su camino en busca del agujero por donde salía el sol. Eso sí, le acompañaba su canción.

♪ Caracol, caracol,
saca los cuernos al sol
que de noche y de día todo
el sol de ponía;
iremos a Francia,
compraremos una pasa
iremos a Castellón,
compraremos un margalló
♪

¿En esta historia ha salido un gato? Pues esta historia se ha acabado.

05- ROMANÇ DELS TRES TAMBORS

4'24" (Música trad. valenciana-
Arreglos: Trencaclosques)

Els tres tambors (en castellano *Los tres tamborileros*) es una canción tradicional catalana de origen desconocido muy popular y extendida en dicha comunidad autónoma. Según las investigaciones del pedagogo e historiador Oriol Martorell, puede que el origen sea provenzal. La letra explica, irónicamente, la historia amorosa entre el más pequeño de los tamborileros y la hija del rey. Esta vieja canción, que se cantaba sobre todo en Bretaña, es muy alegre. El estribillo imita bien el sonido y el ritmo del tambor. Un joven hombre pide la mano de la hija del rey, pero se echa atrás cuando se da cuenta que únicamente se le concede porque es rico. En ciertas versiones se nombra al rey de Inglaterra y la reina de Hungría, lo que hace pensar que esta canción pudo ser cantada después de la batalla de Fontenoy en 1742. María-Teresa de Austria se había hecho en efecto reina de Hungría en septiembre de 1741. Nuestra versión es de Benaguassil (comarca de El Camp de Túria, provincia de Valencia), de Anna Calabuig (19a.). Recogida por Anabel Pérez y Belén Balaguer, mayo de 2002, para la colección de Amparo Rico.

Letra de la canción

Los tres tambores venían de la guerra
y el más pequeño miraba las ventanas
rataplán patapatam

En lo alto de un balcón
había una doncella (bis)
rataplán patapatam

-De mi amor vos seréis la reina
-Gentil tambor, decídselo a mi padre
rataplán patapatam

-Rey y señor, dadme la doncella...
-Pobre tambor, tú tienes muy poca hacienda
rataplán patapatam

-Tengo tres barcos que vuelven de la guerra
y soy el hijo de un conde de Inglaterra
rataplán patapatam

-Amigo tambor, yo te doy a la princesa
(bis)
rataplán patapatam

-Gracias señor, guardaos la princesa
que en mi país las hay mejores que ella
rataplán patapatam...

Lalalará, lalalará...

Romanç dels tres tambors

*“...senyor doneu-me la doncella
pobre tambor tu tens molt poca
hissenda Rataplán patapatán...”*

06-CANÇÓ DE FI I COTÓ

4'24"(Música, letra y arreglos.

Trencaclosques)

Esta es una canción creada por nosotros para que nos sirviera como presentación del grupo en las actuaciones; en ella se presenta a Laura con su instrumento, viola de roda, a Teresa con una cancioncilla y a Eva con el ritmo de su cajón.

Vicent participa en toda la pieza con flauta, tarota y algunos detalles. El estribillo es sencillo para que los niños puedan cantarla con facilidad..

Letra de la canción

Haremos la canción de hilo y algodón
para que la bailes, para que la bailes
haremos la canción
para que la bailes un montón.

Haremos la canción de hilo y algodón
para que la toques, para que la toques
haremos la canción

para que la
toques un
montón...Laura

Haremos la
canción de hilo
y algodón
para que la
cantes, para que
la cantes
haremos la
canción para que
la cantes un
montón....Teresa

“Unas palabras diré (bis)
para los que estáis aquí (bis)
si queréis participar(bis)
esos pitos sonarán.(bis)

Muchos besos quiero dar
muchas risas muchas más
lo bueno de tu
mirar
por si el mundo
hay que parar.

Unas palabras
diré (bis)
para los que
estáis aquí (bis)
si queréis
participar(bis)
esas palmas
sonarán.(bis)

Muchos besos
quiero dar
muchas risas
muchas más
lo bueno de tu mirar
por si el mundo hay que parar.”

Haremos la canción de hilo y algodón
para que la toques, para que la toques
haremos la canción
para que la toques un montón...Eva

(una cançó
de fil i cotó
per a que la balles
què farem?)

Haremos la canción de hilo y algodón
para que se acabe, para que se acabe
haremos la canción
para que se acabe haremos pom, pom, póm,
pom, pooommm.

Cançó de fil i cotó

*“...farem una cançó per a que
s’acabefarem pom, pom, póm, pom,
poommm...”*

07-QUI ES MÁS GRAN? 3'02"

(Música: tradicional francesa-Letra:

Teresa J. Sánchez- Arreglos:

Trencaclosques.)

Ésta es una canción cuya música es tradicional francesa y la letra está basada en una narración esquimal. En las actuaciones en directo y para hacerla visual para los niños más pequeños se representa con unas cajas de diferentes tamaños que salen unas de otras (como las muñecas rusas). Todos se consideran el más grande... finalmente, para nosotros es la cabeza en la que todo cabe...

Letra de la canción

Paseaba por el cielo
la luna plateada
paseaba por el cielo
gritando al mundo entero.

Que yo soy la más grande
más aún que el sol
que yo soy la más grande
más aún que el mar.

¿Quién es más grande?
la la la rá la la la
¿quién más gran?
la la la rá la la lá

La escuchaba el lago
acércate vanidosa
la escuchaba el lago
acércate y verás.

La luna se inclinó
vio su reflejo
la luna se inclinó
se vio dentro del lago.

¿Quién es más grande?
la la la rá la la la
¿quién más gran?
la la la rá la la lá

Discutan los dos
y al ratoncillo despiertan
discuten los dos
y entonces él dijo:

Mi ojo es el más grande
dentro de él está la luna
mi ojo es el más grande
también está el lago.

¿Quién es más grande?
la la la rá la la la
¿quién más gran?
la la la rá la la lá

Pasó un búho
que al ratoncillo oía
pasó un búho
que se lo comió de golpe.

Este búho gritó
tengo el estómago bien grande
este búho gritó
pues mira lo que he cenado.

¿Quién es más grande?
la la la rá la la la
¿quién más gran?
la la la rá la la lá

El ratoncillo y el ojo
el lago y la luna
la luna, el ojo y el lago
y el ratoncillo cris-cras.

Y qué pude ser más grande,
cabe de todo y todo cabe
y que puede ser más grande
seguro que lo tienes en la cabeza.

¿Quién es mas grande?(bis)

Qui es més gran?

*“...ratolí i l’ull
el llac i la lluna
la lluna, el ull i el llac
i el ratolí cris-cras...”*

08- DANSA DE "LAS LAVANDERAS" 3'15" (s.XV-Arreglos: Trencaclosques)

Thoinot Arbeau (Dijon, 1519 – 1595) es el anagrama con el que se conoce *Jehan Tabourot*, sacerdote católico, canónigo de Langres, recordado por su manual de danzas *Orchesographie*.

Este manuscrito fue publicado por primera vez en 1588 y reimpresso en 1589 i 1596. Contiene instrucciones detalladas para numerosos estilos de danza como branle, gallarda y pavana.

09-CANÇÓ RODA 3'08

(Música, letra y arreglos: Trencaclosques)

Es una danza de creación propia en la que se facilita la salida al baile de todos los participantes; tiene un desarrollo parecido a algunos bailes de circulares europeos. Los participantes se disponen en círculo. Cuando suena la música todos dan palmas mientras una persona dentro del círculo gira hasta que llega el momento de invitar a alguien; cuando vuelve a sonar la melodía se incorpora el convidado; ahora son dos personas invitando al baile... Así hasta que todo el mundo sale a bailar. Se finaliza con una larga serpiente que todo el mundo tendrá que seguir.

Letra de la canción

Vamos a bailar la danza
la danza de los invitados;
la mano ofrecemos con gracia
para hacer a todo el mundo bailar...

Un pie por aquí,
un pie por allá
y una vuelta darás.
Un pie por aquí
un pie por allá,
la vuelta y a bailar.

10- AI VIST LO LOP, LO RENARD, LA LÈBRE 3'30

(Canción occitana hecha danza-Arreglos: Trencaclosques)

Esta es una canción tradicional occitana (esta zona se corresponde con el sur de Francia, norte de Italia y norte de Cataluña) recogida por Mont-Jòia (versión de J. M. Carlotti).

Históricamente las autoridades han tratado de llevar a los que ellos consideraban herejes, a la más absoluta de las miserias, a manifestarse en las calles. Podríamos decir que ésta es una expresión de la rabia contenida por los campesinos. El lobo, el zorro y la liebre representan los tres estamentos de poder: ejército, iglesia y gobierno.

Letra de la canción

Yo he visto al lobo, el zorro, la liebre.
He visto al lobo, al zorro bailar.
Los tres daban vueltas alrededor de un árbol.
He visto al lobo, al zorro, la liebre.
Daban vueltas alrededor del denso arbusto.

Aquí estamos todo el año
para sacar algo de dinero;
sólo para un mes.
He visto al lobo, el zorro, la liebre.
Nos fastidian por nada.
He visto la liebre, el zorro y el lobo.

Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre
ai vist lo lop, lo rainard dançar.

Totei tres fasián lo torn de l'aubre,
ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre.
Totei tres fasián lo torn de l'aubre,
fasián lo torn dau boisson folhat.

Aquí triman tota l'annada
per seganhar quau queisòus.
renque dins una mesada
ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre.
Nos i fotèm per cuol,
ai vist la lèbre, lo rainard, lo lop.

CARAGOL

popular morella

Cara-gol,cara-gol,treu les banyes al sol,quede nit i de dia totel solespo-ni-a; a ni

rem a Fraçaopra-rem u-na pan-ça, a-ni-rem aCaste-lló com-pa - rem un mar-ga lló.

ESCARBAT

Trencaclosques

L'es-car - bat mal-ca - rat com s'a - ma - ga com s'a - ma - ga l'es-car - bat mal-ca-

rat com s'a - ma - ga.al seu fo - rat.

GRANOTES

Popular.

Quan les gra-no - tes fan fes - ta ma-jor dan - sen al só de la se - ua can-çó.

Gall.

Popular

Ca-da di-a de ma-tí can-ta,el gall ki-ki-ri-ki ki-ki-ri-ki ki-ki-ri-ki can-ta,el gall ki-ki-ri-ki

ESQUIROL

Popular.

Tres sis nou, tí-ra li la cu-a tí-ra-li la cu - a tres, sis nou, tí-ra-li la cu-a.a l'es-qui-rol.

Elefant

Popular.

Sóc un gran a-ni-mal, sóc un a-nimal gran,tinc la cu-a dar-re-re i la cu-a da-vant.

Els tres tambors.

Romanç tradicional valencià.

Musical notation for 'Els tres tambors' in treble clef, key of D major, 2/4 time. The piece consists of two staves of music. The first staff starts with a measure number '1' and ends with a double bar line. The second staff starts with a measure number '7' and ends with a double bar line. There are measure numbers '3' and '13' above the second staff.

Cançó de fil i cotó

Música i lletra: Trencaclosques

Musical notation for 'Cançó de fil i cotó' in treble clef, key of D major, 2/4 time. The piece consists of three staves of music. The first staff starts with a measure number '1' and ends with a double bar line. The second staff starts with a measure number '4' and ends with a double bar line. The third staff starts with a measure number '7' and ends with a double bar line. The lyrics are: Fa - re u-na can - çó fe ta de fil i co - tó per a que la ba - lles per a que la ba - lles, fá - rem u-na can - çó per a que la ba - lle tot el món. —

QUI ÉS MÉS GRAN.

Música: Tradicional francesa
Lletra: Trencaclosques

Musical notation for 'Qui és més gran.' in treble clef, key of D major, 3/4 time. The piece consists of three staves of music. The first staff starts with a measure number '1' and ends with a double bar line. The second staff starts with a measure number '5' and ends with a double bar line. The third staff starts with a measure number '9' and ends with a double bar line. The lyrics are: Pas-se-ja-va pel cèl la llu-na pla-te-ja-da pas-se-ja-va pel cèl cri-dant al món sencer. Qué jo soc la mésgran més en-ca-ra que.el sol - qué jo sóc la més gran més en-ca-ra que.el mar. Qui és més gran la - la-la-rà - la - la - la qui és més gran la - la-la-rà - la la...>...

Bradle de las lavanderas

Dansa s.XV

Musical score for 'Bradle de las lavanderas' in G minor, 3/4 time. The score consists of five staves of music, numbered 1 through 5. The melody is written in treble clef. The first staff starts with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a common time signature. The music is a simple, rhythmic dance tune.

Cançó Rodà.

Lletra i música: TRENACLOSQUES

Musical score for 'Cançó Rodà' in G minor, 3/4 time. The score consists of three staves of music, numbered 4 through 7. The melody is written in treble clef. The lyrics are in Catalan and describe a dance. The music is a simple, rhythmic dance tune.

À - nem a ba-llar la dan-sa, la dan-sa dels con-vi-dats, la
mà o-fe-rim amb grà-cia per fer a to-thom ba-llar. Un peu per a-çí, un peu per a-llà i.u-
na vol-ta fa-ràs, un peu per a-çí un peu per a-llà la vol-ta i a ba-llar.

Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre.

Occitana

Ai vist lo lop, lo rai-nard, — la lè - bre, Ai vist lo lop, lo rainard dan - çar

To - tei tres fa-sián lo tom de lè - bre, Ai vist lo lop, lo rai-nard, la lè - bre,

To - tei tres fa-sián lo torn de l'au - bre Fa - sián lo tom dau bois-son fol - hat.

A-quí tri-man to-ta — l'an-na - da Per se - gan-har-quau-quei sòus Ren que dins-u-na me-sa-da

Ai vist lo lop, lo rai-nard, la lè-bre, Nos i fo-tém tot pel cuol Ai vist la lè-bre, lo rai-nard, lo lop.

Rodamóns teatre
www.trencaclosques.info

La urgente necesidad de el arte a la escuela

PROPUESTA DE TRABAJO POR *Mara Socolovski*

*“Este enseñante propone a sus alumnos, poniendo de relieve lo vivo de cada palabra, ese lugar reconocido como el punto de partida de cualquier posibilidad. Va a buscar en cada uno el lugar donde se encuentra para conducirlo más allá, a elaborar un saber que ya estaba ahí en espera de ser puesto en movimiento.” Danièle Lacadée-Labro.**

Cuando los Trencaclosques me descubrieron su trabajo, en primer lugar, me dejé encantar y envolver por la magia de su “decir”. Luego, me encontré a mí misma, como maestra, frente a nuevas propuestas para usar viejos recursos que a veces son relegados al baúl de los recuerdos... y otras, son utilizados “casi automáticamente”... Hoy, la televisión, las videoconsolas, las pizarras digitales y otras tecnologías, se presentan como más contemporáneos y pareciera que “aquella vieja historia que contaba el abuelo, después de comer, a la sombra de un ciruelo” ya no atrapa y atraviesa a nuestros niños, como lo hacía antaño.

Sin embargo, todo ello, me llevó a repensar “el por qué” del cuento, la danza y la canción como recursos en la escuela, y volver a “elegirlos”, pero ahora, desde otro lugar. Redescubrir la magia que encierran y plantearme la posibilidad de usarlos priorizando a los niños sobre el “objetivo curricular”, me permite hoy caminar nuevos senderos junto al grupo, “aprendiendo” junto a ellos.

Así como el disco es una primera “propuesta” para animaros a utilizar este tipo de herramientas, este dossier pretende ser un punto de partida para volver a pensar en la clase, en los recursos y en nuestras posibilidades en el aula. A continuación quisiera compartir con vosotros, algunos pensamientos, que fundamentan el uso del arte como elemento pedagógico y algunas ideas prácticas para la utilización del disco.

* Lacadée-Labro, D. (2007). ¿Ha dicho Usted “exótico?”, *Revista Terre Du Cien*, N° 21, Francia.

Los Cuentos, entre lo sentido y el sentido

Desde todos los tiempos, los cuentos y otras modalidades de la narración popular han estado al servicio del hombre para ayudarlo a racionalizar su “angustia” ante la pregunta por “su verdad” y lo desconocido, y como un medio indiscutible para transmitir los pilares de cada cultura.

Si como sujetos, nos permitimos rescatarnos como partícipes de una Conciencia Arquetípica o de un Lenguaje que trascendiendo los tiempos nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro, podremos entender cómo las narraciones nos permiten transmitir “nuestra visión de la esencia de las cosas”, más allá de los contextos históricos temporales. Por ello, al recorrer el mundo y las diversas culturas, podemos encontrar con relatos que comparten las mismas problemáticas ancestrales, a pesar de pertenecer a culturas diferentes. Esas cuestiones que se condensan en un cuento tradicional, en una narración folklórica, están relacionadas con lo más íntimo del hombre y su búsqueda permanente de la “verdad” y el “conocimiento”. Son, de alguna forma, una representación metafórica de distintas maneras de “concebirse a sí mismo, y aprehender las cosas”.

Y para ello el hombre hace uso de una herramienta privilegiada que sólo él dispone: el Lenguaje. Un lenguaje en el que habita, que lo precede, que lo estructura y que le permite encontrar su identidad a través del encuentro con los Otros, que le da sentido a su existencia y a todo aquello que lo rodea. Una forma que tiene el sujeto de “recortar-se” y “recortar” el mundo para “darle sentido”.

Por todo ello, la palabra es, sin duda, un recurso indispensable en el aula. Es una oportunidad que tenemos los maestros, de “enseñarle”, de mostrarle, de acercarle al niño, un elemento que le permita “entender” lo que le pasa, procesarlo y “sentir-lo”.

Vemos entonces, cómo, la estructura sencilla de un cuento, permite al niño encontrar diversos significantes y enlazar sus emociones en un discurso compartido, así como identificarse con distintos personajes, que le permiten tramitar, de forma simbólica, sus deseos y sentimientos. Es también

para él, una manera de compartir con sus pares y con los adultos, aquello que le pasa, que lo atraviesa.

Por todo esto, creo que tanto los cuentos del disco, como cualquier otro que cada uno tenga en su “mochila de recursos”, es una excelente herramienta didáctica para trabajar todos los aspectos del lenguaje en los niños, ampliando su vocabulario, apoyando su expresión oral y estimulando su imaginación.

Pero sobre todo, es una oportunidad que nosotros, como educadores, podemos usar para la tarea más importante, y al mismo tiempo más difícil que se nos presenta: ayudar a los niños a encontrar “el sentido” de sus vidas en el mundo. Un sentido que trascienda la existencia centrada en sí mismo y pueda convertirse en un “existir con los Otros, como alguien particular”.

Y por último, quería mencionar algunas de las posibilidades que nos ofrece el tener cuentos ya grabados. Una de ellas es que como docentes, encontremos un “lugar distinto” dentro de la dinámica de la clase, para compartir las narraciones con nuestro grupo.

Ello nos posibilitará ceder al relato ese lugar “protagonista” y a nosotros, situarnos como un oyente más, “junto” a los niños. De esta forma, compartiremos con cada uno de ellos esta experiencia, lo que nos permitía observar la clase y a cada uno en particular, así como “acercarnos” a los niños para construir una relación diferente. Otra posibilidad, ya en el ámbito personal, es que invitar a los “Rodamons” a nuestra aula, a través de la magia del CD, nos hará sentirnos más acompañados en esta tarea, a veces un tanto solitaria, que es ser “artesano de la vida”

Las Danzas, una posibilidad para volar

La danza es un recurso que pocos maestros valoran y rescatan del olvido. Muchos docentes de música, gimnasia o tutores, creen que son “los otros”, quienes “trabajan” con ese

elemento, ya que “ellos” están encargados de transmitir la importancia de cantar o tocar un instrumento, el valor del deporte o de determinados conocimientos. Además, la danza es una actividad que no suele ser propuesta por los libros de texto.

Pero si nos detenemos un momento a pensar en nuestro quehacer como educadores, rescataremos la danza como una potente herramienta que nos permite acompañar al niño en el encuentro consigo mismo como una unidad física y psíquica. Es la danza lo que nos permite estimular el reconocimiento de sí mismo a través de su cuerpo, el desarrollo de capacidades como la coordinación, la expresión corporal, la psicomotricidad en general, etc. y potenciar procesos mentales como la percepción, atención, la concentración y la memoria entre otras. Estas son algunas de las razones que nos llevan a pensar en ella como elemento pedagógico de suma importancia.

Muchas veces en la escuela, nos encontramos con niños “pegados a las pantallas” que se convierten en “hiper-activos” al llegar al colegio. Si lo pensamos detenidamente, la tecnología “atrapa sus sentidos”, los sumerge en “una historia”, les otorga “protagonismo” y les da “sentido” a su momento particular. Todo ello es lo mismo que pretendemos hacer en la escuela, la pregunta es cómo.

Al definir la danza como un **“proceso artístico y creativo que atraviesa el cuerpo del sujeto y se encuentra ligado profundamente a la dimensión emocional**

del ser”¹, podremos utilizarla como un dispositivo que ayude al niño a “encausar” esa energía que lo desborda, convirtiéndola en una acción simbólica, que le da “forma” a su deseo, conectándolo con sus emociones y su voluntad. Todo esto es posible, dentro de un “entorno compartido”, “interactivo”, sumergiendo al niño dentro de “una historia”, dándole “sentido” a lo sentido y donde el encuentro con los Otros, le permite entrar en contacto con sus pares y a su vez, encontrar “su particularidad”, ayudando así a construir su identidad.

La danza es, a su vez, un “discurso en acción”, y como tal tiene un sentido y una estructura. También lo es, la actividad pedagógica que puede construirse a su alrededor. Por ello, tiene un valor incalculable, ya que podemos acercar al niño, “jugando”, a una forma de expresión que le permite “contar” lo que pasa por y con su cuerpo.

Asimismo, nos permite crear un espacio de reconocimiento tanto de uno mismo entre pares como con Otros en general, lo que contribuye a la construcción de los lazos fundantes del proceso de socialización de toda persona.

¹ Monroy, M (2003). La danza como juego y el juego de la danza. *Revista Educación y Educadores*, Vol 6, pags. 159-168.

Las Canciones, la letra en movimiento

La canción se nos presenta como una forma alternativa de narrar una historia. Es un discurso envuelto en una melodía que puede bailarse o no, pero que generalmente es más asequible a los niños por poner en juego elementos repetitivos que lo retrotraen a sus primeros momentos de vida.

Esta repetición, mayormente presente en toda canción infantil, hace que la misma se convierta en un recurso didáctico indispensable, para presentar a los niños, de manera fácil y divertida, determinados materiales o valores que queremos compartir.

Conjuga el valor pedagógico del cuento y la danza. Sumerge a los niños en un discurso de una manera sencilla y atractiva, permitiéndole ser creativos y espontáneos, estimulando sus habilidades sensoriales, aumentando su capacidad de comunicación y desarrollando procesos cognitivos casi "sin darnos cuenta". Puede ser utilizada también, para fomentar el juego simbólico, generando un contexto más relajado, donde el niño suele sentirse más cómodo y expresarse con mayor fluidez.

Si bien sabemos la canción favorece la psicomotricidad, la coordinación auditiva, la memoria, la expresión oral y corporal, etc., no debemos olvidar que es el "encuentro con los Otros" y la necesidad de cada uno de encontrar su particularidad como sujeto, su identidad en el grupo, lo que opera como disparador de desarrollo de todos estos procesos y capacidades en los seres humanos. Por ello, tanto la canción como los cuentos, las danzas y otras expresiones artísticas, no son más que oportunidades que tenemos las personas, de encontrar "nuestro sentido".

Pero si algo hay que destacar de la canción es suele trascender y perdurar "intacta" más tiempo que los demás discursos, que suelen teñirse con detalles que los hacen más contemporáneos. La canción, es esa que "cantaban los abuelos", que "recuerdan los padres", y que hoy les enseñamos a los niños en el colegio. Ello permite que cada persona que la "canta" se sienta "parte de la historia" y nos ofrece una increíble oportunidad para generar un lazo entre la casa, el colegio, la plaza, etc. Es una manera más de colaborar en el proceso de socialización de los niños pero también una forma de ser "escritores" de la historia de nuestra propia comunidad.

Finalizando para comenzar

Para terminar, quisiera destacar que nuestra misión como maestros, es generar espacios que permitan a los niños establecer lazos con los Otros, para que, por medio del discurso, encuentren el sentido de su ser y de aquellos valores culturales que compartimos.

Por ello, creo firmemente que propuestas como la de “animar a la lectura” o el CD “Tota pedra fa...”, nos incitan para que busquemos los medios para generar entornos en los que los niños puedan “descubrir la vida” ya sea a través de la lectura, las narraciones orales, las canciones, las danzas o cualquier otra forma de expresión artística que sirvan a la comunicación entre los seres humanos.

“Animar la palabra” por medio del arte, será aquello que nos permitirá acompañar a los niños en su encuentro con ellos mismos, con sus cuerpos, sus deseos y sus emociones, así como con los Otros. El proyecto de Trencaclosques, así como este dossier, pretenden convertirse sólo en pequeños cascabeles tintineando en nuestra conciencia, para despertar una vez más, nuestra imaginación creativa y educadora y ayudarnos a generar “lugares comunes” donde el “encuentro con el Otro” sea posible a través del discurso artístico.

Mara Socolovski

Maestra y Psicóloga

Bibliografía

- BÉGAUDEAU, Francois (2007). Lo que he aprendido en la escuela. *Revista “Terre du Cien”*, 21. Francia.
- BETTELHEIM, B (2003). *Psicoanálisis de los Cuentos de Hada*. Barcelona: Crítica.
- LACADÉE-LABRO, Danièle (2007). Lo que he aprendido en la escuela. *Revista “Terre du Cien”*, 21. Francia.
- MONROY, M. (2003). La danza como juego, el juego como danza, *Revista Educación y Educadores*, Vol 6, Págs. 159-168.
- ORTÍN, B. y BALLESTER, T. (2007). *Cuentos que curan*. Barcelona: Oceano Ambar.
- WINNICOTT, D.W. (1995). *Realidad y juego*. Barcelona: Gedisa

VUESTRAS PROPUESTAS

Aquí está nuestra aportación...
ahora comienza la vuestra.

La Guía Abierta pretende ofrecer un espacio de intercomunicación dónde se pueda dialogar y sobretodo proponer...

Abrimos una página en blanco en nuestro blog para vuestras propuestas.

www.rodamonsteatre.com/blog/?page_id=28