

TEATROPEDIA Ep 5 "Sarah conoce a Bach"

TÍTULO DEL PROGRAMA	Sarah conoce Bach
TIPO DE CONTENIDO	Documental
CANAL	Canal 804 / YouTube: https://youtu.be/jKqo8MinxvA
NIVEL	Prebásico Básico
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO	Educación artística Orientación y Educación Personal. Ciencias Sociales
EJES TEMÁTICOS	Creación e interpretación artística Relaciones interpersonales Historia y cultura
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	Se espera que los estudiantes logren: <ol style="list-style-type: none"> 1. Despertar la curiosidad en cuanto a las sensaciones, pensamientos y emociones que transmite el arte desde nuestra individualidad, y la apertura al otro y al mundo. 2. Revisar conexiones culturales de la época barroca con problemas actuales de la sociedad que también impactan en nuestros espacios cercanos (estereotipos, doctrinas, ideologías, costumbres).
CONTENIDOS	Actividades musicales que desarrollan o apuntan a habilidades relacionadas al pensamiento crítico.
MATERIALES REQUERIDOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tablero 2. Hojas 3. Colores 4. Reproductor musical

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

El barroco nace en una época de grandes cambios sociales, religiosos y políticos. En un sentido amplio, el barroco sirvió como catapulta de creencias específicas y valores relevantes en la sociedad de la época. Es casi evidente cómo los nuevos recursos o nuevas formas, en un sentido filosófico y a la vez artístico, determinan en sí mismos una perspectiva creativa diferente, donde también juega la contraposición o enfrentamiento a un modelo específico o paradigmas establecidos. Con esta ficha se busca entrever la particularidad artística del arte barroco, no simplemente como una etapa específica valorada simplemente por ser representativa y destacable para los músicos o artistas, sino también en un acercamiento a las búsquedas y resoluciones de carácter creativo propuestos por los autores, en especial de Bach, representante de la etapa barroca. Igualmente, se espera determinar ciertos aspectos de tipo crítico que pueden conectarse con la época y el material vinculado directamente a esta guía.

Esta ficha está enfocada, en primera medida, a la caracterización de lo que podemos entender como música clásica, y sus principales exponentes y características; posteriormente, nos centraremos en el barroco, sus particularidades, las búsquedas y las sensaciones que producen las representaciones de este periodo; dentro de este amplio marco, se explorarán las características principales que la diferencian de otras épocas musicales. Posteriormente, dentro de esta ficha, abordaremos un acercamiento a la creatividad, a las perspectivas estéticas que despierta esta música y de manera crítica analizaremos algunos aspectos sociales y culturales.

Esta propuesta de trabajo da continuidad a la Ficha pedagógica (Primer módulo: La música clásica, el barroco y sus características)

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El barroco, como movimiento artístico particular, tiene varios elementos diferenciadores. Desde el simple hecho de su concepción, hay elementos particulares que no se pueden obviar, como su interés por atraer a las masas hacia ciertos pensamientos o hacia las propias emociones evocadas por las diferentes formas en las que se podría construir una obra. En este caso, pensando en que nuestro especial también se enfoca en una obra muy particular de Bach, es necesario decir cómo a través de la música es posible abordar ciertas necesidades y señalar costumbres, además de analizarlas y retarlas. Para ser concretos, en este especial debemos enfocarnos, desde nuestro currículo, en la creatividad y el pensamiento crítico. Buscaremos la forma de propiciar espacios que generen la búsqueda de una realidad individual para cada estudiante y cómo podemos, desde allí, generar acción para pensar en la sociedad, en sí mismos, en el entorno; entender que el arte no es un elemento pasivo, sino un elemento estético que puede ser apropiado y en el cual nos podemos sumergir para sacar de allí el máximo provecho. De esta manera, teniendo presentes estos enfoques, para las siguientes actividades del módulo se tendrá en cuenta el desarrollo de lo siguiente:

Pensamiento crítico: *El arte, como elemento social, está estrechamente relacionado con el mundo, el lugar y el artista que le ha dado vida. Revisar con un ojo atento las conexiones culturales, históricas y sociales que han impulsado la creación artística nos permite a nosotros crear también formas de representar nuestras sensaciones con el mundo físico y político que nos rodea. Esto se conecta con la necesidad de pensar un nuevo mundo, de criticar las nociones impuestas de las culturas y sus repercusiones personales y sociales, o cómo podemos solucionar creativamente problemas cercanos. El arte permite entonces entender más sobre otras épocas y otras culturas, otras formas en las que anteriormente entendían lo que era el mundo (o lo que debía ser). De la misma manera, el arte despierta la posibilidad crítica de la acción, de la experimentación, de la puesta en escena de tensiones que se solucionan con la creatividad misma.*

Creatividad: *El arte permite desencadenar diversas experiencias personales y comunitarias. La experiencia estética nos permite clarificar que aquel que visita una obra de arte es, a la vez, constructor de un proceso de sensibilización personal y social. Desde estos planteamientos, la obra deja de ser un elemento inamovible en la temporalidad y en la producción, y se convierte en un elemento cambiante que puede ser revisitado y adquirir diversos significados. Acercarse a diversas obras permite disfrutar los placeres intelectuales de conocer otra cultura, aprender sobre conceptos musicales o elementos de las óperas y festivales, pero además nos deja abierta la puerta a tener acercamientos más profundos de carácter espiritual y visceral, donde el arte permite despertar y explorar nuevas posibilidades en nuestro proyecto de vida. El arte termina, desde estos acercamientos, calando y creando conexiones personales, profesionales, espirituales y aportando al desarrollo global del estudiante.*

ACTIVIDADES:

1. Preguntas iniciales

Luego de la recapitulación de los elementos vistos en el primer módulo, especialmente en las particularidades del barroco, en esta parte de la ficha trataremos de centrarnos en las particularidades de la música como representaciones artísticas en sí mismas, lo que realmente nos despiertan estas obras y qué conexiones podemos hacer entre ellas y el mundo. A partir de la información del apartado para docentes vista anteriormente, el docente pregunta a sus estudiantes algunos elementos que le permitirán comenzar a conectar la creatividad, los acercamientos a las obras artísticas y las perspectivas sociales que pueden construirse desde allí.

- ¿Qué es lo que realmente hace importante a la música barroca?
- ¿Qué elementos de nuestra sociedad se vinculan con este tipo de música?
- ¿Qué temáticas podemos encontrar actualmente en nuestra música?
- ¿Qué otras temáticas podemos tratar desde aquí?

INFORMACIÓN DEL DOCENTE

Una de las cosas esenciales que queremos dejar en este especial es la necesidad de romper ciertos estereotipos en cuanto al arte: las representaciones artísticas no son importantes por estar en un museo o en un teatro, sino por las sensaciones que producen en las demás personas; en este caso, el barroco no es esencialmente importante por representar una época específica, sino por lo que transmite su música. Gran parte del problema de la significancia que pueden llegar a encontrar los niños en algo particular recae en el cómo permitimos que estos se acerquen al arte y la realidad subjetiva. El docente puede enseñarle a sus estudiantes a notar lo que debe ser notado en las obras de arte, para familiarizarse con los diferentes lenguajes, sistemas o símbolos que están involucrados y que pueden mover a la gente a tomar iniciativas, pero sin inculcar una verdad absoluta (imponerles la necesidad de apreciar las artes). La idea es que realmente acerquemos a los estudiantes desde una perspectiva auténtica; no que los llevemos a escuchar o sentir de manera arbitraria, sino más bien pensando en lo que ellos podrían decir de lo que les hace sentir la música. En esta oportunidad, este especial debe ser la posibilidad de llevar a los niños a acercarse a la sensibilidad del arte; no solo como obra de arte o representación artística ajena que no conecta con sus perspectivas, sino vivir el arte; que se les permita experimentar realmente nuevas conexiones que no han hecho antes.

2-Encuentro con el arte

Cada obra de arte es especial y única. Encontrarse con una obra de arte, sea pintura, música o cualquier otro tipo, es como encontrar a una persona. Cuando hay un encuentro nuevo con una persona siempre hay una sensación de ansiedad; a veces no sabemos de qué queremos hablar, si queremos jugar con esa persona; muchas veces nosotros nos imaginamos sus características, sus posibles gustos y sus posibles aficiones. Sin embargo, no es hasta que decidimos hacer las preguntas correctas cuando comenzamos a darnos cuenta de que realmente muchas veces conocer a una persona requiere de la atención de todos los sentidos. Ahora, imagina que ya no estás frente a una persona, sino frente a una obra. ¿Cuáles serían las preguntas adecuadas para conocerla?

Se propone trabajar con los estudiantes a través de esta analogía: El docente dibuja a una persona y les plantea un escenario imaginario donde tienen que acercarse a una persona que recién están conociendo: ¿cuáles serían las preguntas que harían para descubrir más sobre esa persona? Ahora, es posible también plantear el escenario opuesto; no son personas, ¿qué preguntas le haríamos a una obra?

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La música clásica tiene su centro en la emocionalidad, en lo que puede despertar al otro y lo que puede hacerlo pensar. Tal como dice Sarah, a veces el centro de la música está en poder vincularse con el otro, hacerlo feliz. La

*idea del arte barroco era vincularse con el público, acercarse desde la persuasión y la sensibilización. Se basaron en esta forma pomposa e interesante para llamar la atención de los públicos. Desde hace bastante tiempo se habla de cómo la música se vincula a estados emocionales. En el barroco, particularmente, se habló de la "teoría de los afectos", es decir, cómo se provocan reacciones en el cuerpo: amor, odio, alegría, tristeza, admiración, deseo, ira, templanza, humildad. Todo esto se lograba a través de bastantes elementos con los que cuenta la música y que son aplicables:*¹

- 1. Tonalidad:** *la elección de una tonalidad podía tener determinadas cualidades afectivas, que diferían según los tratadistas (por ejemplo, Mi menor, en unos casos, significaba afeminado y lacrimoso, en otra reflexión, en otros dulzura...).*
- 2. Modalidad:** *además de las cualidades que distinguían los modos griegos en el Renacimiento y primer Barroco, el modo mayor representa lo alegre, lo serio, lo sublime, frente al modo menor, que representa lo triste, lo tierno. Es decir, una nota en modo menor era oscura, mientras la otra solía denotar luz.*
- 3. Figuras rítmicas:** *por ejemplo, las notas alargadas expresan lo serio y lo patético. La combinación de nota larga/nota breve expresa solemnidad.*
- 4. Intervalos:** *por ejemplo, intervalos breves expresan halagos. Intervalos amplios expresan osadía.*
- 5. Danzas (según ritmo y tempo):** *sarabande expresa ambición; menuet expresa alegría moderada.*
- 6. Consonancias o disonancias armónicas:** *dentro de la música, la utilización de notas fuera de una escala particular o la utilización de notas a modo de variación, eran capaces de causar ciertas sensaciones, desde el escozor hasta el placer.*

De este modo, aunque no nos demos cuenta, la música nos impulsa y nos hace sentir cosas; muchas veces las obras de arte surgen de esa necesidad de expresión creativa.

En este sentido, uno de los centros de la perspectiva de esta ficha es pensar en la música producida en esta época desde lo que nos hace sentir y no desde su importancia histórica. Los "encuentros estéticos" los entendemos como la manera en que es posible acercarse a un poema, a una canción, a una pintura o a un hecho artístico particular desde una noción activa como objeto estético y no como simple objeto pasivo que debe ser observado, y del cual solo los niños suelen quedarse con quien ha sido el autor, una percepción mínima de los detalles y la información que en su momento puedan brindarle respecto a esta. En ese sentido, es necesario sentir, permitir que la mente halle sus propios significados al aproximarnos a una obra, no como ente pasivo, sino como elemento capaz de reconocer los elementos vinculantes a la historia de vida de cada individuo, a su estado de ánimo, a la información que tiene, pero no a la que puede dar por hecho, sino a la que puede abstraer por sí mismo. Así, el teatro y el museo se convierten en espacios posibles para revisar y evaluar los descubrimientos que allí ocurren.

¹ Información adaptada de: Raymone, A. (2018). La música barroca y los afectos. Ruido Blanco.
<https://www.miciudadreal.es/2018/06/19/la-musica-barroca-y-los-afectos>

3- Los colores del barroco

En esta actividad, el docente le pone a sus estudiantes algunas piezas de Bach; luego de escucharlas, les pide que mientras la van escuchando, traten de dibujar con múltiples colores la canción. Quizá despierte en ellos algunas ideas interesantes, quizá los lleve a dibujar algo particular. Es importante dejar que lo lleven a la creatividad.

Nota para el docente: Mucho de lo que suele vincularse en esta teoría de los afectos son los efectos sonoros producidos y las mismas conexiones cromáticas que nos hace sentir. Se dice mucho que el barroco tiene un matiz de claroscuro, pues predominan mucho las múltiples voces.

Para esta actividad se recomiendan las siguientes piezas musicales:

[J. S. Bach - Christmas Oratorio²](#)

[J. S. Bach - Cantata BWV 201³](#)

[J. S. Bach - Concerto in C minor⁴](#)

[J. S. Bach - Mass in B minor⁵](#)

² Bach, J. S. (1734). Christmas Oratorio, BWV 248. *Musopen*. <https://musopen.org/es/music/3450-christmas-oratorio-bwv-248/>

³ Bach, J. S. (ca. 1729). Bach Geschwinde, ihr wirbelnden Winde. *Musopen*. <https://musopen.org/es/music/3301-cantata-geschwinde-ihr-wirbelnden-winde-bwv-201/>

⁴ Bach, J. S. (ca. 173-). Bach Concerto for Violin and Oboe in C minor, BWV 1060R. *Musopen*. <https://musopen.org/es/music/3515-concerto-for-violin-and-oboe-in-c-minor-bwv-1060r/>

⁵ Bach, J. S. (1749). Bach Messe en si mineur. *Musopen*. <https://musopen.org/es/music/3874-mass-in-b-minor-bwv-232/>

4-El Barroco en Latinoamérica

¿Qué estaba pasando en las tierras latinoamericanas mientras en Europa se desarrollaba el barroco? ¿Cómo integramos el estilo barroco a nuestra cultura? ¿Qué sigue existiendo como testimonio de esa herencia? Para conocer sobre esto invitamos al docente a mostrar a los estudiantes el video “¿Qué es el barroco latinoamericano? Una fusión de culturas”. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wPZSkG1OdJU>

SESIÓN 2: REFLEXIONEMOS CON EL ARTE

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La obra vista por Sarah en el video se llama La cantata del café. Esta cantata nos cuenta la historia de Lieschen, la hija de un hombre adinerado que es adicta al café. La cantata se enmarca en varios aspectos históricos importantes que estaban vinculados a la época. En un primer momento, el vicio por el café, una bebida que se estaba extendiendo en la zona de Europa a finales del siglo XVI tenía cierta connotación negativa, principalmente en Alemania, un país con una fuerte identidad nacional, que rechazaba esta bebida extranjera y daba mayor importancia y prestigio a la suya propia: la cerveza. Como los cafés eran de alguna manera un lugar destinado exclusivamente para hombres, las mujeres comenzaron a crear sus propios lugares y espacios. De hecho, la cantata del café retrata la lucha de la hija de un hombre adinerado que trata de pedirle que deje el café pues piensa que esta tiene un vicio. El padre la amenaza con la compra de ropa, los permisos para salir, hasta le dice que no le permitirá casarse. Ella resiste y canta: “¡Ah, el café!, ¡sabe tan dulce!, es más cautivador que mil besos, más suave que el moscatel. Café, café... es lo único que necesito. Si alguno quiere hacerme feliz, que me ofrezca un café”.

Lo más retratable de la cantata es la visión más particular de la individualidad de la mujer que empezaba a gestarse en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Esta cantata nos habla de la lucha de dos generaciones y la lucha de una mujer que no quiere subyugarse a las normas que le establece su padre; nos habla de una mujer que quería disfrutar tranquilamente de sus gustos. Parte de estos elementos también habla del rol de la mujer en sociedad y nos hace preguntarnos también el rol de la mujer en la música barroca.

Actualmente, se dice que muchas de las mujeres artistas de estas etapas tuvieron que esconderse tras la figura de un hombre para poder publicar su música y poder mostrar su talento al mundo. ¿Qué pasa actualmente con las mujeres en estos ámbitos y en otros de la vida en sociedad? Pensemos la manera de actuar diferente y buscar soluciones ante el conflicto de la desigualdad en todos los aspectos.

ACTIVIDAD:

Escribamos la letra de una canción

La *Cantata del café* es un reflejo de las costumbres de la época. Al igual que se plantea desde la *Cantata del café*, a veces la música sirve, directa o indirectamente, para señalar algunas acciones de la sociedad, quizá a modo de crítica o quizá para poder exaltarlas. Es necesario pensar qué tipo de música escuchamos actualmente en nuestro contexto y qué tipo de mensajes podrían ser importantes para destacar. El docente invita a sus estudiantes a escribir la letra de una canción en la que se señale la vida actual de su sociedad. Quizá la letra de esta canción nos permita pensar en mejores maneras en las que podríamos vivir y acercarnos a los otros en nuestro día a día.

Actividad metacognitiva

Al finalizar las actividades contenidas en esta ficha pedagógica, los estudiantes realizan la siguiente rutina de pensamiento:

En este módulo aprendí...	
Me gustaría aprender más sobre...	