

MÓDULO 8

STAGE
OF
mind

8. MÚSICA / ACTUACIÓN

En este módulo exploraremos las distintas formas en que puede utilizarse la música en las producciones teatrales.

producciones teatrales. Examinaremos la música como herramienta para crear narraciones, resaltar estados de ánimo, crear atmósferas y expresar emociones.

El módulo se estructura en torno a cuatro temas principales. En primer lugar, exploraremos las diferentes funciones que puede desempeñar la música en una representación teatral. En segundo lugar, investigaremos las distintas fuentes de música y sonido. En tercer lugar, aprenderemos a utilizar eficazmente la música en las representaciones teatrales. Por último, exploraremos técnicas para combinar sonidos y grabación, y reproducir música.

Los talleres incluirán actividades estructuradas de improvisación y oportunidades para escuchar música ya existente disponible en Internet (en YouTube u otras plataformas digitales) o que se haya producido durante las sesiones.

A través de este módulo, cada participante adquirirá un conocimiento más profundo del poder de la música en las producciones teatrales y desarrollará habilidades prácticas relacionadas con este tema.

8.1 Resultados de aprendizaje

Al finalizar este módulo, los y las participantes del programa de formación lograrán:

- ▶ mejorar su comprensión de los diferentes usos de la música en las obras teatrales.
- ▶ desarrollar habilidades para crear y seleccionar música que se ajuste a temas específicos.
- ▶ adquirir destrezas en la grabación y reproducción de música.
- ▶ estimular su creatividad e imaginación para concebir y expresar ideas a través de la música.
- ▶ aprender a convertir ideas musicales creativas en acciones concretas.
- ▶ mejorar sus habilidades de comunicación, incluyendo la transmisión efectiva de significados y conceptos, la adaptación de mensajes al público, la expresión clara de ideas, la escucha activa y el perfeccionamiento de la dicción, el volumen y el tono de voz.

8.2 Base teórica / Enfoque

El marco teórico de este módulo de formación se basa en los siguientes campos:

Psicología de la Música: Este campo tiene como objetivo comprender cómo los seres humanos perciben, crean, interpretan y responden a la música en términos de la función mental. Se exploran aspectos como la percepción musical, la creación musical, la interpretación musical y las respuestas emocionales y cognitivas a la música (Deutsch, 2013).

Ecología Acústica: Este campo explora la conciencia humana del entorno acústico en un momento dado. Se investiga cómo los seres humanos interactúan y se relacionan con los sonidos que les rodean, así como los efectos que estos sonidos tienen en nuestra percepción y bienestar (Wrightson, 1996).

Musicoterapia: Este enfoque utiliza la música como herramienta terapéutica para lograr objetivos de salud y bienestar. Se emplea la relación terapéutica entre el musicoterapeuta y el cliente para utilizar la música de manera intencional y promover el cambio, el crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida (Bunt & Stige, 2014).

Cada persona tiene una conexión innata con la música, independientemente de su origen o habilidades. La música va más allá de las barreras culturales y lingüísticas, permitiendo una forma universal de expresión, comunicación y conexión entre las personas. A través de la música, podemos expresar emociones de manera profunda y trascender aspectos personales para conectar con aspectos compartidos de la experiencia humana.

La expresión verbal y musical ofrecen oportunidades distintas para que las personas se comuniquen. Mientras que el lenguaje verbal nos permite articular pensamientos racionales e intelectuales, la música nos permite expresar emociones y explorar aspectos más profundos y trascendentales de la vida humana. La música tiene la capacidad de tocar nuestras emociones, despertar recuerdos y transmitir significados de una manera única y poderosa (Kenny, 1995). A través de la combinación de la expresión verbal y musical, podemos enriquecer nuestra comunicación y comprensión mutua, abriendo nuevas posibilidades de conexión y expresión.

8.3 Métodos de enseñanza y aprendizaje

Para este módulo de formación, seguiremos un enfoque de aprendizaje basado en la experiencia. Los talleres se estructurarán de forma básica, incluyendo actividades estructuradas de improvisación en grupo, escucha activa, debate e intercambio de información. Este método se centra en aprovechar los conocimientos previos de las personas participantes, implicándoles en un proceso de elaboración y ampliación de dichos conocimientos. Al mismo tiempo, se les animará a investigar y profundizar sus intereses, motivándoles a buscar información sobre temas concretos.

8.4 Descripción detallada del módulo

El objetivo principal de este módulo es que las personas participantes aprendan cómo se puede utilizar la música en obras teatrales de manera práctica. Para lograr este objetivo, proponemos cinco temas interconectados que les permitirán explorar y discutir diversos aspectos de la música como medio de comunicación, interacción social y expresión. El desarrollo de los temas es flexible para adaptarse a las características y necesidades específicas del grupo de participantes. Se recomienda realizar siete talleres, cada uno con una duración de 90 minutos. Sin embargo, el número real de talleres dependerá del progreso general de la formación.

El plan general comienza con un taller introductorio donde se presentan todos los temas, para luego centrarse en el primero, el papel de la música. En esta sección, como se ha mencionado anteriormente, presentaremos y debatiremos la música como elemento principal o de apoyo, así como medio capaz de generar determinados estados de ánimo o atmósferas. Para comprender mejor el papel de la música

escucharemos ejemplos de diferentes usos de sonidos o música.

La segunda sección se centra en las fuentes sonoras. Las actividades principales de este tema pueden llevar hasta tres talleres, incluyendo la exploración de la música y el cuerpo, materiales no musicales y la creación de instrumentos musicales simples a partir de materiales reciclados. También incluye la creación de muestras de sonido mediante grabación, utilizando equipos de grabación sencillos, como teléfonos móviles. Los y las participantes aprenderán a producir efectos sonoros con todos los materiales e instrumentos disponibles.

La tercera sección está interrelacionada con la primera y trata sobre cómo utilizar la música. Las actividades principales de este tema ofrecen la oportunidad de explorar las cualidades narrativas de la música (formas musicales de acompañar un movimiento o un cambio de escenas, por ejemplo); cómo describir o exaltar un sentimiento o emoción; cómo utilizar la música para crear una atmósfera para una escena específica. Además, habrá la opción de pasear por el vecindario, parque o mercado para escuchar el paisaje sonoro de la comunidad. Las impresiones de las personas participantes se discutirán en grupo.

La cuarta sección se centrará en la combinación de sonidos, grabación y reproducción, y se enfocará en las formas en que toda la música producida, en vivo o grabada, puede combinarse para cumplir con los propósitos de toda la actuación. Los ejercicios principales implican experimentar y explorar combinaciones de música en vivo y grabada en función de lo que se haya enseñado o grabado hasta esta fase. Otra actividad principal consiste en que los y las participantes creen música en torno a un acto simple utilizando las herramientas presentadas durante la formación, lo que permitirá evaluar las habilidades adquiridas.

8.4.1 Más detalles

Este módulo de formación ha sido diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de personas con problemas de salud mental y sin experiencia musical previa. Sin embargo, si hay participantes con habilidades musicales (que sepan tocar un instrumento, cantar o escribir letras, ect.) pueden contribuir a la actuación y por tanto se podrá adaptar la formación para acomodar su papel. Por ejemplo, pueden tocar música en vivo o utilizar sus composiciones, si las tienen.

Para la mayoría de las actividades, se recomienda que la persona que facilite las sesiones tenga un dispositivo de grabación simple y un altavoz portátil para comenzar a recopilar cualquier sonido, melodía o elemento acústico que pueda ser útil para su uso futuro. Este material se puede almacenar en carpetas digitales compartidas. También se puede utilizar la grabación de video, y en ambos casos se deberán considerar cuestiones éticas con respecto a la grabación de sonido y video, como la obtención del consentimiento de los y las participantes.

En cuanto a la seguridad, es importante asegurarse de que todos los sonidos que produzcamos no sean irritantes para nadie. Deben estar disponibles toallitas desinfectantes para limpiar los instrumentos después de cada uso, especialmente si se utilizan instrumentos de viento.

El primer taller puede comenzar con juegos musicales e introducciones, proporcionando una visión general de toda la unidad, que abarca cuatro temas principales relacionados con la música: el papel que desempeña, de dónde provienen los sonidos, cómo utilizar la música de manera efectiva y cómo combinar sonidos y utilizar técnicas de grabación y reproducción. Luego, se puede explorar con más detalle el primer tema, centrado en el papel de la música. Las sesiones pueden terminar con ejercicios musicales que sirvan para unir a los y las participantes.

8.5 Evaluación

La evaluación debe adaptarse a las competencias, la experiencia y las expectativas de cada individuo, y debe tener en cuenta los retos específicos a los que pueda enfrentarse. El progreso de cada participante se evaluará en función de su comprensión de los diversos usos de la música en las obras teatrales, así como de sus habilidades comunicativas, incluyendo la transmisión de significados y conceptos, el ajuste de mensajes para el público, la expresión de ideas y la escucha activa. Además, también deben evaluarse sus habilidades imaginativas y creativas para generar y expresar ideas, así como su capacidad para convertir ideas creativas en acción.

Para evaluar la eficacia de las actividades propuestas en la mejora de las competencias de los y las participantes, se pueden utilizar cuestionarios, que les permitirán expresar si perciben que han mejorado sus competencias en estas áreas. Además, al final de cada sesión, debe dedicarse un tiempo a debatir estos temas para que puedan compartir sus experiencias. Además, el último tema de esta unidad de formación también funcionará como un tipo de evaluación y valoración de lo que las personas participantes han aprendido sobre el uso de la música.

En el marco de la aplicación de este programa de formación, se espera contar con la presencia durante las sesiones de un/a profesional familiarizado/a con el grupo que preste apoyo y pueda hacer una evaluación objetiva para garantizar que la formación está alcanzando los objetivos previstos.

8.6 Recursos adicionales

- ▶ Kaye, D., & Lebrecht, J. (2013). *Sound and Music for the Theatre* (3rd ed.). Focal Press. New York and London.
- ▶ Klein, L. M., & Reyland, N. (2013). *Music and Narrative since 1900*. Indiana University Press. Bloomington.
- ▶ Woolford, J. (2012). *How Musicals Work: And How to Write Your Own*. Nick Hern Books. London.

8.7 Referencias

- ▶ Bunt, L., Brynjulf S. (2014). *Music Therapy: An art beyond words*. Routledge. London.
- ▶ Deutsch, D. (2012). *The Psychology of Music (Cognition and Perception)*. Academic Press. London.
- ▶ Droukopoulos A., Ioannidou T., Kotsonis Y., Palla G. (2020). *DIY - Making our own musical instruments*. Onassis Stegi. Athens.
- ▶ Droukopoulos A., Ioannidou Th., Kotsonis Y., Palla G. (2020). *Composing with sounds through digital apps: Digital teaching material for Secondary Education Teachers*. Onassis Stegi. Athens.
- ▶ Kenny, C. (1995). *Listening, Playing, Creating: Essays on the Power of Sound*. State University of New York Press. Albany.
- ▶ Wrihston, K. (1999). *An introduction to Acoustic Ecology*. Journal of Electroacoustic Music. Vol. 12

- ▶ DIY instruments:
- ▶ Mama.Papa.Bubba. (2012). *Bongo Shaker, Guiro, & All-In-One!*
- ▶ Make and takes. (2012). *Mini Tin Can Drums Earth Day Craft*

8.8 Actividades del módulo

8.8.I Ejercicios de introducción

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORACIÓN MUSICAL

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Establecer una atmósfera acogedora y promover la participación activa.
- Conocer los gustos musicales del grupo y fomentar la interacción.
- Estimular la improvisación y la experimentación musical.
- Promover la expresión individual

Nivel de enfoque: Bajo- medio

Energía requerida: Baja

Materiales: Instrumentos de percusión afinados y no afinados

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Después de dar la bienvenida a las personas participantes, rompe el hielo con las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de música os gusta escuchar? ¿Tenéis alguna canción favorita? ¿Habéis tocado alguna vez un instrumento musical?
- ▶ Introduce brevemente el taller, presentando los temas que se tratarán y los objetivos de la sesión.
- ▶ Explica que la primera actividad es un ejercicio de improvisación en grupo. Hay varios instrumentos a disposición colocados en el centro de la sala y cada participante deberá coger uno de ellos y experimentar con su sonido durante un máximo de 5 minutos.
- ▶ Después, invita a cada participante a decir su nombre o cantarlo mientras toca el instrumento que ha elegido. Como alternativa al uso de instrumentos, puedes proponerles que emitan un sonido dando palmas, chasqueando los dedos u utilizando otras técnicas.
- ▶ Cuando una persona diga su nombre, el resto del grupo deberá repetirlo e imitar el sonido o ritmo propuesto. Se sigue hasta que todos y todas hayan participado.

8.8.II Ejercicios centrales

NOMBRE DEL EJERCICIO: LA MÚSICA EN EL TEATRO / TEMA 1: EL PAPEL DE LA MÚSICA

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la reflexión y la participación del grupo sobre la música en representaciones teatrales.
- Analizar ejemplos visuales de distintas funciones musicales en el teatro.
- Promover la interacción grupal y el intercambio de ideas, enriqueciendo la comprensión colectiva sobre el uso de la música en el teatro.

Nivel de enfoque: Bajo-medio

Energía requerida: Baja

Materiales: PC/portátil, altavoz, proyector, instrumentos de percusión para cada participante

Duración: 30 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita a al grupo a colocarse cómodamente de forma que puedan ver la pantalla con facilidad.
- ▶ Inicia una conversación pidiéndoles que recuerden representaciones teatrales que hayan visto y si recuerdan la música que se utilizó durante las representaciones. A continuación, el grupo entabla un debate sobre las distintas funciones que puede desempeñar la música en las representaciones teatrales, como ser el elemento central del espectáculo, servir de acompañamiento o crear efectos específicos en puntos concretos. Se pueden utilizar tres extractos de vídeo para demostrar las diferentes funciones de la música. Los que se proponen a continuación son sólo ejemplos.
  - ▶ **Argiris Xafis. (2020, March 13).** [Άφιξής The Arrival ΠΥΡ Φεστιβάλ Αθηνών&Επιδαύρου 2017 \[Video\]. YouTube.](#)
Percusión en directo 27:15", grabación en playback 27:25", efectos sobre movimiento específico 32:17"
  - ▶ **Sforaris Theatre Company. (2013, June 13)** [Παραλογές ή μικρές καθημερινές τραγωδίες \[Video\]. YouTube.](#)
Música que acompaña a la narración 1.10"
  - ▶ **Musical Theatre Archive. (2017, June 9)** ["Plump and Juicy" - James and the Giant Peach \(The Musical\) \[Video\]. YouTube.](#)
- ▶ Anima al grupo a comentar los vídeos que acaban de ver.

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR LA PERCUSIÓN CORPORAL / TEMA 2: FUENTES SONORAS

Número: 2

Objetivos del ejercicio:

- Estimular la creatividad y la imaginación.
- Explorar diferentes niveles de energía y tensión.
- Promover la participación activa.
- Estimular la reflexión y el intercambio de experiencias:

Nivel de enfoque: Medio - alto

Energía requerida: Media

Materiales: Dispositivo de grabación y altavoces

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita al grupo a formar un círculo y acomodarse.
- ▶ Comienza a aplaudir con un ritmo básico y pídeles que te sigan.
- ▶ Haz una pausa y cambia al chasquido de los dedos, manteniendo el mismo ritmo. A partir de este punto, en lugar de tocar todos juntos, introduce la variación de tocar uno a uno.
- ▶ Pide a las personas participantes que piensen en otras posibles formas de percusión utilizando únicamente sus cuerpos, por ejemplo, golpearse el pecho o las piernas, frotarse las manos o el pecho, etc.
- ▶ Utilizando uno de esos sonidos, guíalos para que toquen suavemente al principio e incrementen gradualmente la intensidad. Después de alcanzar un nivel alto de energía, vuelve a pedirles que toquen suavemente hasta que dejen de hacerlo.
- ▶ Para repetir el ejercicio varias veces, sugiere que quien quiera tome la iniciativa y proponga otro sonido y ritmo.
- ▶ Concluye la actividad con un breve debate, comenzando por preguntar a cada persona cuál fue su sonido favorito.
- ▶ Puedes grabar algunos ritmos para escucharlos a final del ejercicio o guardarlos para futuras actividades

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR Y EXPRESAR EMOCIONES / TEMA 2: FUENTES DE SONIDO

Número: 3

Objetivos del ejercicio:

- Desarrollar la conciencia emocional y fomentar la expresión emocional.
- Estimular la empatía y promover la comunicación y la interacción grupal.
- Reflexionar sobre las experiencias emocionales y fortalecer el vocabulario emocional.

Nivel de enfoque: Bajo-medio

Energía requerida: Baja-media

Materials: Tarjetas con caras que representen diferentes emociones

Duración: 45 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a las personas participantes que formen un semicírculo.
- ▶ Preséntales algunas tarjetas con caras que representan una emoción, sin mencionar el nombre de la emoción.
- ▶ Por turnos, invítales a ponerse de pie frente al grupo y tomar una tarjeta. En primer lugar, deberán tratar de comprender la emoción que se está expresando y luego intentar expresar esa emoción con un sonido vocal al grupo, cuya tarea será adivinar la emoción.
- ▶ Los y las participantes que logren hacer que el grupo adivine la emoción continúan tomando otra tarjeta, mientras que, si el grupo no logra adivinarla, se invita a una nueva persona a jugar.
- ▶ La actividad concluye con una breve discusión de la experiencia, centrándose en qué emoción fue más fácil/difícil de expresar para cada participante, cuál fue la sensación real tanto al intentar expresar esa emoción como al adivinarla. Al final, el grupo reconoce cómo fueron capaces de nombrar/clasificar estas emociones juntos.

NOMBRE DEL EJERCICIO: MÚSICA MAESTRO / TEMA 2: FUENTES SONORAS

Número: 4

Objetivos del ejercicio:

- Explorar la relación entre el sonido y variables como la velocidad, los cambios de dirección.
- Experimentar con la improvisación vocal.
- Fomentar la unión del equipo, la colaboración y desarrollar habilidades musicales dentro del grupo.
- Desarrollar una mayor conexión y confianza con la propia voz, explorando la expresión vocal de manera auténtica y sin juicio en un entorno seguro y acogedor.

Nivel de enfoque: Bajo

Energía requerida: Baja

Materiales: Rotafolio, rotuladores de diferentes colores, dispositivo para grabar, altavoces

Duración: 45 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita al grupo a formar un semicírculo frente a un rotafolio.
- ▶ Anima a cada participante, por turnos, a acercarse para dibujar una línea continua utilizando un color que le guste. Mientras dibuja, las demás personas deben utilizar sus voces o percusión corporal para describir cómo se mueve la línea. Cada participante tiene hasta 3 minutos para dibujar.
- ▶ Después de que cada participante termine de dibujar, su trabajo se aparta y se pone a disposición una nueva hoja de papel para la siguiente persona. Utilizando un dispositivo de grabación como un teléfono móvil, graba la improvisación sonora del grupo.
- ▶ Pide a los y las participantes que formen un círculo y coloca cada dibujo uno por uno en el centro. Reproduce la grabación de sonido correspondiente a cada dibujo y pídeles que observen el dibujo mientras escuchan el sonido.
- ▶ La actividad concluye con una discusión sobre la experiencia. Pregúntales si sintieron que el sonido del grupo seguía su dibujo y si se sintieron como un maestro. Pídeles que describan cómo intentaron expresar la velocidad, los cambios de dirección, las paradas y el movimiento general de la línea del dibujo a través del sonido. Finalmente, invítales a compartir cómo se sintieron durante el proceso de escuchar los sonidos grabados mientras observaban los diferentes dibujos y a discutir la relación entre cada dibujo y su sonido correspondiente.

NOMBRE DEL EJERCICIO: CANTO Y RESPIRACIÓN / TEMA 2: FUENTES DE SONIDO

Número: 5

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la conciencia corporal y la conexión con la respiración.
- Explorar la expresión vocal y el sonido grupal.
- Proporcionar un espacio seguro para la exploración vocal y la autoexpresión.

Nivel de enfoque: Bajo

Energía requerida: Baja

Materiales: Dispositivo de grabación y altavoces

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a los y las participantes que formen un círculo.
- ▶ Invítales a respirar de manera natural y observar su respiración.
- ▶ En la exhalación, deben emitir una nota suave que les resulte cómoda, como "ah" o "hmmm". Deben continuar respirando y cantando suavemente en la exhalación, y pueden cambiar el tono si les resulta más cómodo.
- ▶ Una vez que cada participante encuentre una nota que les parezca bien, debe repetirla, seguir cantando y observar el sonido del grupo.
- ▶ Opcionalmente, pueden comenzar a caminar lentamente mientras respiran y cantan, escuchando las voces de los demás mientras caminan por el espacio durante un minuto. Luego, se forma el círculo nuevamente y les invitas a parar el canto.
- ▶ Diles que permanezcan en silencio durante al menos 15 segundos antes de compartir cómo se sintieron durante el ejercicio.
- ▶ Como siempre puedes grabar el ejercicio para escucharla tras acabarlo o en otro momento.

Variación 1: puedes dividirlos en grupos pequeños de 2, 3 o 4 personas, y cada grupo puede compartir su experiencia.

Variación 2: pueden mantenerse en el círculo y utilizar su voz como un instrumento. Se les puede invitar a experimentar con la duración de las notas, cambiar vocales como "oh", "eh", "eeh" y "ooh", cantar más fuerte y más suave, y utilizar la lengua para crear el efecto de "rrr".

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR Y CREAR SONIDOS Y RITMOS / TEMA 2: FUENTES SONORAS

Número: 6

Objetivos del ejercicio:

- Experimentar con el sonido que pueden producir distintos objetos y superficies.
- Introducir los conceptos de ritmo, tempo, volumen.
- Desarrollar la improvisación rítmica básica y la musicalidad.
- Poner en práctica la percepción del ritmo.

Nivel de enfoque: Medio

Energía requerida: Media

Materiales: Todos los objetos disponibles en la sala (asegúrate de que haya variedad de objetos/superficies que puedan utilizarse para crear sonidos), dispositivo de grabación, altavoces.

Duración: 40 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita a los y las participantes a explorar la sala y observar diferentes superficies y objetos en ella, experimentando si pueden crear algún sonido con ellos.
- ▶ Después de explorar, deberán elegir un objeto cuyo sonido les haya gustado con el cual tendrán que crear un ritmo y continuar hasta encontrar un ritmo común con el resto del grupo.
- ▶ Puedes utilizar tu mano moviéndola hacia arriba y hacia abajo para indicar el volumen del ritmo o para ajustar el tempo del ritmo.
- ▶ Divide al grupo en dos partes. El primer grupo tocará un golpe único repetido, mientras que el segundo grupo tocará entre los golpes del primer grupo, como si ambos grupos estuvieran teniendo una conversación musical.
- ▶ Por último, cierra la actividad con una discusión grupal sobre la experiencia. Anima al grupo a compartir por qué eligieron un objeto o superficie en particular, y cómo de desafiante fue encontrar un ritmo como equipo.

Conceptos clave: El tempo se refiere a la velocidad a la que se toca una pieza musical.

NOMBRE DEL EJERCICIO: CREAR INSTRUMENTOS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS / TEMA 2: FUENTES SONORAS

Número: 7

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la creatividad creando instrumentos musicales a partir de materiales reciclados.
- Experimentar con nuevos sonidos e instrumentos.

Nivel de enfoque: Bajo-medio

Energía requerida: Baja

Materiales: Pequeños recipientes (latas o vasos de plástico de yogur), gomas elásticas, pegamento, globos, lana, tijeras, palillos, diferentes semillas (arroz, lentejas, alubias), dispositivo de grabación, altavoces

Duración: 30 minutos (más si se quiere decorar el instrumento)

Instrucciones:

- ▶ El objetivo de esta actividad es crear un instrumento de percusión a partir de materiales simples y reciclados. Por lo general, se trata de utilizar un recipiente, como una lata o una botella de plástico, y llenarlo de pequeños objetos, como arroz o semillas, que generen un sonido cuando se sacude el recipiente.
- ▶ Proporciona una selección de semillas para que las personas participantes elijan y llenen sus recipientes según el sonido que quieren obtener. El globo sirve para estirarlo sobre la abertura del recipiente y crear una membrana similar a un tambor.
- ▶ Para asegurar el globo en su lugar y agregar un toque decorativo, se puede usar cinta u otros materiales.
- ▶ Si hay tiempo, se puede personalizar aún más el instrumento, pintándolo o decorándolo con colores adecuados.
- ▶ Una vez que todos los instrumentos estén listos, invita a los y las participantes a formar parejas y entablar diálogos rítmicos utilizando sus instrumentos.
- ▶ La actividad concluye con una discusión en círculo en la que se comparte la experiencia.

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPERIENCIA DE ESCUCHA Y CREACIÓN / TEMA 3: CÓMO UTILIZAR LA MÚSICA

Número: 8

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la atención y conciencia auditiva al explorar los sonidos presentes dentro y fuera del entorno.
- Promover la colaboración y la conexión grupal a través de la creación conjunta de sonidos.
- Desarrollar la capacidad de escucha activa y la habilidad para distinguir y recordar diferentes sonidos.

Nivel de enfoque: Bajo - Medio

Energía requerida: Baja

Materiales: Dispositivo de grabación

Duración: 40 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a las personas participantes que formen un círculo y escuchen los sonidos dentro y fuera de la sala durante aproximadamente dos minutos, sin hacer ningún otro sonido. Luego, pregúntales si han escuchado algún sonido.
- ▶ Anima al grupo a cerrar los ojos y comenzar a hacer un sonido suave con sus voces o percusión corporal durante unos treinta segundos. Luego, pídeles que abran los ojos y pregúntales si pueden distinguir los sonidos que acaban de escuchar.
- ▶ Invítales a cerrar los ojos nuevamente y pídeles uno por uno que hagan el sonido que acaban de hacer antes. Al sonido de cada participante, pide al grupo que lo imite. Tanto este sonido como los sonidos realizados en el paso anterior se pueden grabar para usos futuros.
- ▶ La actividad se cierra con una discusión. Pregunta cuál es la diferencia entre la percepción de un sonido cuando se escucha de manera individual y cuando se escucha en conjunto con otros sonidos. Invítales a reflexionar sobre cómo los sonidos individuales se entrelazan y se complementan entre sí, creando una experiencia sonora colectiva.

NOMBRE DEL EJERCICIO: EXPLORAR LA SINCRONÍA ENTRE MOVIMIENTO Y MÚSICA / TEMA 3: CÓMO UTILIZAR LA MÚSICA

Número: 9

Objetivos del ejercicio:

- Fomentar la colaboración y la comunicación.
- Desarrollar la coordinación entre el movimiento corporal y la música al sincronizar los pasos al ritmo.
- Aprender a describir sonidos que se repiten, como pasos, utilizando diferentes tempos, volúmenes y pausas.

Nivel de enfoque: Medio - Alto

Energía requerida: Media

Materiales: Instrumentos afinados como xilófonos o el glockenspiel e instrumentos no afinados como castañuelas, panderetas, maracas, el cajón, etc.

Duración: 40 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide a los y las participantes que formen parejas y explícales que cada persona tomará turnos en dos roles: "el caminante" y "el percusionista".
- ▶ Anima a las parejas a jugar frente a todo el equipo, por turnos.
- ▶ Se le pide al caminante que comience a caminar de la forma que desee, mientras que el percusionista sigue los pasos con el instrumento de percusión elegido previamente.
- ▶ Luego, se le pide al percusionista que toque libremente, mientras que el caminante intenta caminar al ritmo de la música.
- ▶ Después de un tiempo, las parejas intercambian roles y repiten el juego.
- ▶ El juego se repite con cada pareja.
- ▶ La actividad concluye con una discusión grupal sobre la experiencia en los diferentes roles, así como las diferentes dinámicas en volumen, tempo y posibles pausas de la música.

NOMBRE DEL EJERCICIO: SONIDOS A LA ESCENA / TEMA 4: COMBINAR SONIDOS

Número: 10

Objetivos del ejercicio:

- Explorar la conexión entre el sonido y la representación de eventos y emociones.
- Desarrollar la creatividad y la expresión artística a través del uso de sonidos y música.
- Mejorar las habilidades de actuación al interpretar un guion y responder a los estímulos sonoros.
- Observar cómo los sonidos pueden complementar y enriquecer la actuación.

Nivel de enfoque: Alto

Energía requerida: Alta

Materials: Una serie de breves textos preparados para cada participante, pequeñas percusiones afinadas y no afinadas

Duración: 45 minutos

Instrucciones:

- ▶ Pide al grupo que formen parejas y explica que en cada pareja habrá dos roles: el de actor y el de músico. La persona que actúa recibirá un texto para interpretar, mientras que la otra utilizará un instrumento de su elección (o su voz y percusión corporal) para aportar los sonidos.
- ▶ A cada participante que actúa se le entrega un breve texto, con un contexto, una acción desencadenante, un sentimiento sobre el evento y una acción final. Por ejemplo: *"Son las 8 de la mañana. Una mujer camina por la acera camino al trabajo, tomando el café que acaba de comprar. Un autobús pasa frente a ella y le tira agua sucia en sus zapatos nuevos. Se ve muy decepcionada, especialmente al darse cuenta de que sus zapatos se han mojado por dentro. Decide ir a casa a cambiarlos".*
- ▶ La persona de la pareja que se encarga de los sonidos se sienta en un lugar desde donde pueda ver fácilmente su pareja actuar y tocar para acompañar la acción.
- ▶ Las parejas deben realizar el ejercicio frente a todo el grupo, y cada participante debe desempeñar los dos papeles.
- ▶ Al terminar la actividad, invítalos a que compartan su experiencia y hablen sobre lo fácil o difícil que ha sido el ejercicio. También se les pregunta cómo los sonidos contribuyeron a la experiencia y si les ayudaron en la actuación.

NOMBRE DEL EJERCICIO: LA HISTORIA MUSICAL / TEMA 4: COMBINAR SONIDOS

Número: 11

Objetivos del ejercicio:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en actividades anteriores.
- Producir una muestra de música basada en una historia.
- Fomentar la creatividad y la colaboración, la comunicación y la toma de decisiones en grupo.

Nivel de enfoque: Medio - Alto

Energía requerida: Baja - Media

Materials: Instrumentos de percusión afinados y no afinados, instrumentos creados en las actividades anteriores, grabaciones anteriores, dispositivo de grabación, altavoces, cámara de vídeo.

Duración: 60 minutos (la actividad puede dividirse en dos talleres si es necesario)

Instrucciones:

Esta actividad está diseñada para ser tanto un ejercicio de entrenamiento como una evaluación. El objetivo principal es utilizar todos los conocimientos adquiridos de las actividades anteriores para producir una breve muestra de música basada en una historia. La historia puede ser algo que las personas participantes hayan creado en ejercicios anteriores, o se puede crear durante esta actividad. Para asegurar un resultado exitoso, se recomienda establecer de antemano la historia que se utilizará como tema para la música, y que todo el material de grabación esté disponible.

- ▶ Invita al grupo a sentarse cómodamente en semicírculo.
- ▶ En primer lugar, se presentará la historia, ya sea eligiendo una historia que se haya producido en otras actividades o creando una nueva historia con el grupo.
- ▶ Para crear una nueva historia, sigue estos pasos:
  - ▶ Pídeles que creen dos personajes imaginarios, dándoles nombres, características específicas, estados de ánimo, comportamientos, gustos, profesiones y hábitos.
  - ▶ Pídeles que seleccionen dos objetos de la habitación y piensen en formas de conectar los objetos con los personajes (por ejemplo, cómo podrían usarlos o el significado que un objeto puede tener para el personaje).
- ▶ Los y las participantes deciden una secuencia de 2 a 3 estados emocionales por los que pasarán los personajes.

NOMBRE DEL EJERCICIO: LA HISTORIA MUSICAL / TEMA 4: COMBINAR SONIDOS

- ▶ Deberán pensar en una fase inicial (por ejemplo, Tom se despierta por la mañana y llama a su amiga Sandra...); una fase intermedia que incluya cambios emocionales (por ejemplo, Tom le da a Sandra una flor – objeto seleccionado – y le pide que la cuide; Sandra se preocupa de que se le olvide regarla porque está muy ocupada leyendo un libro – otro objeto seleccionado –. Tom se enfada, Sandra dice que está bromeando y que está muy feliz de cuidar la flor de Tom); una fase final (por ejemplo, Sandra saluda a Tom y le hace un gesto con la mano sosteniendo la flor).
- ▶ El grupo decide qué participantes actuarán la historia y qué participantes colaborarán para acompañarla musicalmente, decidiendo qué instrumentos, grabaciones de sonido y efectos utilizarán y cómo.
- ▶ Se dará a las personas que actúan y hacen música un tiempo para organizar sus partes antes de la actuación.

8.8.III Ejercicios de cierre

NOMBRE DEL EJERCICIO: DESPEDIDA CON MÚSICA

Número: 1

Objetivos del ejercicio:

- Cerrar el taller de forma alegre.
- Explorar formas musicales personales de despedirse.
- Ofrecer la oportunidad de compartir pensamientos y sentimientos sobre la sesión.

Nivel de enfoque: Bajo

Energía requerida: Baja

Materials: Instrumentos de percusión afinados y no afinados

Duración: 15 minutos

Instrucciones:

- ▶ Invita al grupo a sentarse en un círculo para este ejercicio de reflexión y retroalimentación. Pregúntales qué recuerdan de las actividades realizadas, cuáles actividades disfrutaron más o si hay alguna actividad que les gustaría seguir practicando.
- ▶ Pídeles que elijan un instrumento para tocarlo y despedirse. También se puede optar por utilizar percusión corporal.

- ▶ Selecciona un instrumento y toca un ritmo básico. Mientras toque, invítales a tomar turnos y tocar el instrumento que han elegido para despedirse durante unos segundos.
- ▶ Luego, para la música y concluye el taller. Puedes pedirles que te ayuden a limpiar el espacio colocando los instrumentos en su sitio, etc. Esto es una forma de mostrar la importancia de cuidar el entorno y los materiales que se utilizan.

FIN DEL MÓDULO 8

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye la aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Programa de formación

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union