

TÍTULO
IMÁGENES, MOVIMIENTOS Y EMOCIONES EN LA MÚSICA (I)

RECURSO
<https://bit.ly/3z5Okky>

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975). *Quinteto para piano y cuerdas*, Op. 57

Fichas: "Audición: Imágenes, palabras emocionales, versos"

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR

Identificación y expresión emocional, empatía, autocontrol, habilidades de interacción, creatividad.

ÁREA CURRICULAR

Música, lengua y literatura y educación artística

CONTEXTO ESCOLAR

Artes, emociones y creatividad, STEAM, identidad personal

EDAD RECOMENDADA

De 12 a 14 años

SINOPSIS

Dmitri Shostakovich es, sin duda, uno de los grandes compositores que ha dado el siglo XX. Su personalísimo lenguaje muestra siempre una asombrosa capacidad para desplegar a través de los sonidos una gran paleta emocional. Nos adentraremos en su estilo escuchando los inicios de cada movimiento de su Quinteto op. 57 mientras cada alumno/a pone esos fragmentos en relación con un conjunto de imágenes gráficas, versos y palabras que se le presentan y de entre las que deberá elegir las que le parezcan más apropiadas en cada momento.

Sin duda, el *Quinteto con piano* op. 57 de D. Shostakovich es una gran obra. Compuesto en el año 1940, el autor consiguió con él el Premio Stalin. Esto era muy significativo, porque el propio Stalin le había catalogado como "músico formalista" por su ópera *Lady Macbeth de Mzensk* apenas unos pocos años antes, en 1936, lo que suponía el mayor descrédito. Shostakovich, como muchos grandes compositores, se reclinaba en la música de cámara para recomponer su personalidad agredida, y así lo hizo en esta ocasión, no solo recuperando su prestigio denostado, sino creando una de las obras maestras del siglo XX. El lirismo del primer movimiento está construido como un preludio cercano a Bach en el que resume todos los rasgos de la trama que viene a continuación con sus cinco movimientos a manera de suite narrativa.

REFERENTE TEÓRICO: La música, el movimiento y la danza son una parte consustancial a la vida social del ser humano, aunque la producción de combinaciones de sonidos con una estructura intencionada no es un rasgo exclusivo de las personas. Lo que sí es probable es que los humanos seamos la única especie que asigna un significado intencionado, aunque variable, a sonidos y movimientos. El acto

de escuchar música es, en sí mismo, un profundo proceso creativo cerebral. Siempre que se nos presentan estímulos musicales o acústicos, creamos en el cerebro una gran imagen que proyecta sentimientos y significados, concibiendo conjuntamente nuevas emociones. Una misma obra musical despertará sentimientos distintos en cada uno de nosotros. La música modifica las conexiones de nuestro cerebro y, según nuestras respuestas, modifica nuestra conducta.

RAZÓN DE SER: Casi de manera inevitable, cuando se escucha música con la suficiente atención se establecen asociaciones, muchas veces de forma inconsciente, entre lo que está sonando y todo un espectro de imágenes, palabras, movimientos, impulsos, los cuales remiten al sustrato emocional de cada oyente... Pese a tratarse por definición de una cuestión de considerable subjetividad, en esta actividad nos centraremos en explorar por diversas vías ese tipo de mecanismos asociativos que, entre otros, contribuyen a otorgar a la música ese gran poder de expresión y generación emocional que le es propio.

DESARROLLO

1ª Fase: Audición

Se escuchan los fragmentos iniciales de cada movimiento del *Quinteto* Op. 57 de Shostakovich (entre uno y dos minutos por movimiento). Cada alumno/a dispone de la ficha que se encontrará al final. Dicha ficha incluye una serie de imágenes, otra de versos y otra de palabras que denominamos emocionales, así como una tabla a cumplimentar. Se trata de que cada cual, a medida que van sonando los inicios de cada movimiento del *Quinteto* de Shostakovich elija una imagen, un verso y una palabra que le parezca que se relacionan mejor con lo que está oyendo en cada momento y lo anote en dicha tabla.

Dmitri Shostakovich

Piano Quintet in G minor, Op. 57

(Intérpretes: Borodin Trio y M. Zweig, violín, y J. Horner. Viola).

Escuchar los arranques de cada uno de los 5 movimientos. (Entre 60 y 120 segundos de cada uno de ellos bastarán. Por si el profesor/a prefiere cortar cada movimiento en un lugar adecuado desde el punto de vista musical, el video incluye la partitura).

2ª Fase

Puesta en común de las primeras impresiones:

- ¿Te ha resultado interesante la experiencia? ¿Por qué?
- ¿Hemos coincidido muchos en las mismas elecciones de imágenes gráficas para cada fragmento de música? ¿Y en los versos? ¿Y en las palabras emocionales? ¿Cuántos? ¿A qué puede deberse?
- ¿Quizá ha habido algún fragmento de música para el que no hemos encontrado entre las opciones que se nos ofrecían la imagen que hubiéramos querido (o el verso, o la palabra emocional)? ¿Por qué?

- ¿Crees que, si no hubieras dispuesto de ficha donde elegir imágenes, versos y palabras, aun así, hubieran venido a tu mente estas y otras asociaciones de este tipo al escuchar estas músicas?

3ª Fase: Audición/Experiencia y Puesta en común

Profundicemos ahora en lo que plantea el último punto de la fase anterior. Para ello, el profesor/a selecciona cualquier otro fragmento del Quinteto de Shostakovich no oído antes (por ejemplo, los 2 o 3 minutos finales de la obra) mientras cada alumno/a intenta ser consciente de todas las asociaciones que la música le suscita (imágenes, palabras, impulsos, sensaciones, emociones...). Terminada la audición se ponen en común las experiencias de cada cual.

PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Imágenes, movimientos y emociones en la música (II)

Ficha 1

Imágenes

Palabras emocionales

Placidez	Ira	Decepción	Sonrisa	Tranquilo
inquietud	Arrebato	Soledad	Unión	Afectuoso
			Dolor	nervios

Versos

Los suspiros son aire y van al aire
Las lágrimas son agua y van al mar...
(Gustavo Adolfo Bécquer)

Hierbecita temblorosa
asombrada de vivir...
(Gabriela Mistral)

Del abismo se levanta
la queja amarga y sonora...
(Rubén Darío)

Por el campo tranquilo de septiembre,
del álamo amarillo alguna hoja...
(Luis Cernuda)

Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua...
(Rafael Alberti)

Audición			
Dmitri Shostakovich, Quinteto con piano, en Sol menor, óp. 57. (Secciones iniciales de cada movimiento)			
Movimiento	Imagen (indicar "manos", "bosque"...)	Verso (indicar nombre del poeta)	Palabra emocional (escribir la palabra)
1º			
2º			
3º			
4º			
5º			