

DE LAS PALABRAS, LAS CANCIONES Y LOS CAMINOS

Estos poemas nacieron con la clara vocación de volar como cocuyos* encendidos en todos los rincones donde hubiese oscuridad: la noche, el miedo, la soledad, la tristeza, las pesadillas, el desamparo... Los versos se fueron juntando en un juego de ritmos y colores, sin otra intención que cantar y vibrar como lo hacen las palabras cuando estallan libres en la voz de quien las dice.

El poeta iba por la vida haciendo trillos** con sus poemas y sus pasos hasta que un día, en una encrucijada, le sorprendieron unos músicos y sus anhelos. Ellos venían dibujando estelas de notas y acordes y él, por su parte, andaba un tanto solo regalando sus creaciones con ritmo y sin melodía; entonces sucedió como en los cuentos: nació Veleta Roja; una casa con muchas ventanas y sin techo por donde entran y salen los vientos del optimismo, la ilusión y la esperanza.

Gracias a este azar que cruzó y tejió los caminos, ha nacido esta obra que tiene como ingredientes especiales la imaginación, el juego, el trabajo y el empeño. Es más que un poemario colorido y juguetón, es un disco y es una propuesta didáctica para mirar la música, la poesía, la vida y el arte desde otros lugares y sentirlos como un motor que dispara la capacidad de reinventar el mundo.

“Canciones y palabras” ha nacido para cantar y para jugar con la voz, con el cuerpo, con la fantasía, con los sonidos, con los colores, con las palabras, con el recuerdo, con todo lo que tengas a mano y con quien tengas cerca para seguir creciendo juntos, soñando juntos, creando juntos: una hermosa manera de encontrar caminos nuevos e iluminar los rincones oscuros para ser libres y felices.

***cocuyo**: insecto de color marrón oscuro o negro parecido a la luciérnaga que, en la noche, desprende una luz en tonos verdosos o azulados.

****trillo**: además de dar nombre al instrumento para trillar, esta palabra define una senda o camino muy estrecho.

CANTO

Juega que juega en la orilla
para enamorar al mar.

Una caracola brilla,
pedacito de cristal.

Es la caracola fiesta,
suspiro y danza del mar.

Brilla brillando coque-ta
que es su modo de cantar.

Pista Nº 2

Este poema es como el agua de un río: cambia y se renueva constantemente. Escucha con atención las pistas que nos dejan los instrumentos musicales y podrás percibirlo.

Fíjate en el primer verso del poema: "Juega que juega..."
¿Qué otras acciones te va sugiriendo la música en cada momento?

Si no coincide con lo que cantan nuestras chicas no te preocupes, es divertido escuchar y llegar a tu propia conclusión. Lo importante es que puedas explicar lo que has interpretado.

A veces tenemos emociones encontradas, nuestros sentimientos se entrelazan: podemos tener ganas de llorar y reír, de saltar y bailar, de sonreír y gritar.

En el minuto 4:15 de la canción, todos esos cambios de ánimo ocurren de forma muy seguida y la música lo refleja con un **canon**, que es un juego musical en el que una melodía persigue a otra.

En el 1:42 la atmósfera cambia de color y nos produce una sensación parecida a cuando contemplamos una foto en blanco y negro. En música esto se llama **modo menor**.

¿Qué experimentas tú? ¿Recuerdas otras músicas, dibujos, fotografías o historias que te provoquen las mismas sensaciones?

¿A que te dan ganas de saltar con esta canción? Este ritmo es característico de una danza muy viva llamada **tarantela** y está asociado a una ciudad del sur de Italia llamada Taranto. Esta ciudad también sirvió para bautizar a una especie de arañas: las tarántulas. Si te pica una tarántula... ¿bailas una tarantela?

¡Invita a tus amigos porque vamos a representar esta ópera!

Te dejamos algunas ideas:

- La lluvia es una bailarina que danza ligeramente. Es presumida, coqueta, risueña y nerviosa.
- El sapo es torpe pero gracioso, es un galán diferente. Es apasionado, pero sólo croa para llamar la atención de la lluvia.
- El sol es autoritario, tiene mucho carácter y se enfada fácilmente.
- Puedes disfrazarte y usar una máscara para cada personaje. Descarga las plantillas en nuestra web y decóralas a tu gusto.
- Utiliza todo tu cuerpo e improvisa los movimientos.
- Piensa cómo bailarías la lluvia con el sapo y cómo lo haría con el sol.

- Para el arcoíris puedes utilizar pompas de jabón o cintas de colores.
- Si cuentas con siete amigos más, ellos pueden representarlo y juntarse a medida que la lluvia y el sol se acercan.

En esta ópera los personajes son extravagantes como **bufones**, actúan de forma divertida, exagerada y a veces ridícula.

¿Sabías que existe un subgénero de la ópera que se llama **ópera bufa**?

Probemos a contar una historia empleando la **exageración**. Gracias a ella podemos aumentar o disminuir las cualidades o acciones, como si las viéramos a través de una de esas lentes que deforman la imagen. Un gran maestro en esta práctica fue **Francisco de Quevedo**. ¿Conoces su poema titulado "A una nariz"?

Inspirado en el poema de Quevedo, puedes intentar escribir un poema exagerando diferentes partes del cuerpo. Rimar puede resultar complicado, pero no es imposible. ¡Adelante!

PALABRINVENTOS

Me contaron que Cristina
suele ver por su ventana
a parlanchinas campanas
y tejedoras gallinas.

Cristina visita el cielo
vestida de mariposa
y lo dibuja con rosas
en los giros de su vuelo.

Vuela niña y retoza,
retoza la niña y vuela,
y es un avecilla hermosa,
y es la risa de la abuela.

Una tarde sin sonrisa
Cristina estaba soñando
y pudo ver en la brisa
a un pájaro biciclizando.

Pajarito biciclero,
en bicicleta volando,
llegó a sus ojos cantando
de lunas y de luceros.

Pájaro bicivolando,
vuelicantando ligero,
poemas rimipintando,
bicitrinando tequeros.

A partir de esta historia, Carlos creó otra en la que el grillo perdía una pata y, a pesar de ello, seguía bailando a la luz de la luna compartiendo la alegría con su amada.

¿Puede haber otras razones para que Pepín cambiara su violín por una guitarra? Aprovecha tu imaginación y escribe una **versión** propia.

La historia romántica de los grillos se convierte, al final de la canción, en una fiesta. Pepín y Yiya bailan al son de una música con aires brasileños.

Para imitar la manera de andar de Pepín el ritmo propone un **compás** especial. Este compás se llama **irregular** o de **amalgama** y lo podemos encontrar en algunos bailes folclóricos como el **merengue venezolano**, el **zortzico** vasco o el **horó** de los Balcanes.

Intenta bailarlo y compruébalo. Si se te han enredado los pies, escucha la canción en el minuto 4:36, después del diálogo entre Yiya y Pepín. Presta atención a este esquema:

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

Apoya el pie izquierdo en el **rojo** y el derecho en el **amarillo**; en el **verde** da una palmada. Siente la música e imita la cadencia de Pepín al andar.

Así como los grillos producen sonidos para comunicarse, las aves se relacionan a través de su canto.

Una de las aves que aparece en las imágenes canta en un compás irregular como el de nuestra canción. Si vas a un lugar un poco retirado de la ciudad podrás verla y escucharla.

¿De cuál de estos pájaros se trata?

El abejaruco

La tórtola turca

El jilguero

Seguimos coleccionando sonidos para tu paisaje sonoro.

