

UNIDAD DIDÁCTICA. "MÚSICA PARA LA PAZ"

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD.

La música es un lenguaje universal que puede ser comprendido por personas de diferentes lenguas, culturas, etnias, ideologías y religiones. Creo que es una de las actividades que más acercan a los humanos y más puentes tienden entre ellos.

Contamos pues, con un vehículo privilegiado para introducir a los jóvenes en los temas y valores que contempla la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.

A lo largo de la historia, músicos de todos los países lo han entendido así y nos han dejado un legado de incalculable valor.

En un tiempo más cercano tenemos algunos ejemplos que pueden servir para llevar a la clase modelos de convivencia pacífica y respetuosa en medio de todas las dificultades, creativa y generadora de un futuro esperanzador.

Así nos lo muestran personas como Albert Schweitzer, Pau Casals, Daniel Barenboim y Edward Said.

DESTINATARIOS: Alumnos de tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria.

SECUENCIACIÓN:

Sesión 1:

- .-Presentación de la unidad y motivación.
- .-Los distintos lenguajes y sus elementos.
- .-La 9ª Sinfonía de Beethoven. Himno de Europa.
- .-Pau Casals. Pensamiento y obra.

Sesión 2:

- .-Repaso de lo comentado el primer día.
- .-Albert Schweitzer. Vida y pensamiento.
- .-Daniel Barenboim. Actitudes y obra.

Evaluación:

- .-Trabajo personal que resuma y valore con opiniones propias la Unidad Didáctica.

OBJETIVOS:

- .-Saber que la música es un lenguaje y posee los elementos propios de todo lenguaje: emisor, receptor, código y canal de comunicación.

- .-Afianzar el concepto de que puede ser comprendida por personas de diferentes características.
- .-Conocer que muchos músicos de todos los tiempos han puesto este lenguaje al servicio de la paz y la unión entre los pueblos.
- .-Analizar y memorizar algunos rasgos fundamentales de la vida y obra de Pau Casals, Albert Schweitcheher y Daniel Barenboim.
- .-Aprender el Himno de Europa y saber quienes son sus autores.

ACTIVIDADES:

- .-Explicar el concepto de lenguaje y sus elementos.
- .-Dialogar sobre las distintas formas de comunicación entre los seres humanos.
- .-Realizar un resumen (por grupos) de los contenidos expuestos.
- .-Escuchar de forma activa la 9ª Sinfonía de Beethoven.
- .-Aprender la poesía de Schiller: "Oda a la alegría", en la que se inspiró el músico para componer su célebre Sinfonía.
- .-Cantar uniendo letra y música.(Himno de Europa).
- .-Tocarla con flauta e instrumentarla con placa metal, placa madera y percusión sonido indeterminado.
- .-Dialogar sobre las circunstancias en las que fue compuesta esta obra.
- .-Improvisar una coreografía que ilustre el espíritu de la canción.
- .-Llevar a cabo una audición activa de un fragmento del célebre Oratorio de Pau Casals "El Pesebre".
- .-Escuchar una grabación del concierto que ofreció en Sevilla el 24 de agosto de 2.002, la orquesta que dirige Daniel Barenboim.
- .-Leer algunos artículos de periódicos en los que se habla de Daniel Barenboim y Edward Said.
- .-Debatir sobre los mismos.
- .-Realizar un sencilla improvisación instrumental como resumen del tema.
- .-Crear una coreografía que lo plastifique.

CONTENIDOS:

La música como lenguaje.

.-El ser humano siempre ha encontrado formas de comunicarse. Por supervivencia, por su condición social y por la necesidad de expresarse.

Según recientes investigaciones, parece que la música fue antes que el lenguaje oral, ya fueran sonidos entonados por la voz o sacados de instrumentos rudimentarios como huesos huecos, caracolas, troncos vacíos etc.

En todas las civilizaciones conocidas la música tiene un papel insustituible como vehículo para comunicarse con la divinidad, (música religiosa), para expresar sentimientos (cantos de boda, de cortejo, de

nacimientos, de funeral, de guerra..) y para identificarse como comunidad (himnos).

Como todo lenguaje tiene los siguientes elementos:

- Emisor. La o las personas que cantan o tocan un instrumento.
- Receptor. La o las personas que escuchan.
- Mensaje. Lo que el emisor pretende transmitir.
- Canal de comunicación. El aire.
- Código. El lenguaje musical específico y los sonidos que se emiten.

Este lenguaje tiene la característica de que puede ser igualmente entendido por individuos que hablan distintas lenguas, que viven en lugares diferentes, que tienen costumbres, religiones, trabajos y formas de ver la vida diversas. También trasciende el tiempo, habiendo llegado hasta nosotros melodías bellísimas compuestas hace siglos.

Beethoven. 9ª Sinfonía. Himno de Europa.

La vida de este genial músico es un ejemplo de valor y lucha. Para un músico, quedarse sordo es algo terrible y eso fue lo que le sucedió. La incompreensión y las burlas de la gente motivó que se convirtiera en un hombre arisco y retraído. Se instaló en un pueblecito cercano a Viena, Heiligenstad, donde escribió una especie de testamento. Su vida ya no tenía sentido.

Pero de forma verdaderamente heroica se sobrepuso a su angustia y decidió dar al mundo lo mejor que tenía y seguir componiendo. Ya no podía dar conciertos de piano, pero en estas circunstancias nacieron obras tan importantes como la Sinfonía nº 3 "Heroica", la nº 6 "Pastoral" y la nº9 "Oda a la alegría".

El poeta Shidler, amigo de Beethoven compuso un poema titulado "Oda a la alegría" cuya letra dice:

"Escucha hermano la canción de la alegría/
El canto alegre del que espera un nuevo día/
Ven, canta, sueña cantando/
Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán/
A ser hermanos/
Si en tu camino solo encuentras la tristeza/
El canto amargo de la soledad completa/
Ven, canta, sueña cantando/
Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán/
A ser hermanos
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra/
búscala, hermano, más allá de las estrellas.
Ven, canta, sueña cantando/
Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán a ser hermanos.

Este poema impresionó vivamente a Beethoven, y compuso una Sinfonía introduciendo una novedad: un coro que cantaba la “Oda a la alegría”

Esta melodía nunca ha perdido su frescura y ha sido fuente de miles de canciones y hasta un “rock”, perteneciente al 4º movimiento de la 9ª Sinfonía, orquestado y cantado por Miguel Ríos en la década de los 60.

Fue dirigida por el propio Beethoven en su estreno y el público, emocionado, estalló en aplausos. Él, abstraído y sordo, pensando que se reían de su frac verde (no había podido alquilar uno negro por falta de dinero), siguió dirigiendo hasta que el primer violín le tomó del brazo y le hizo girar para recibir el homenaje de los asistentes.

Actualmente es el Himno de Europa por representar un mensaje de esperanza en una convivencia más humana y el valor de la lucha y el coraje para ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo.

Pau Casals.

Nace en El Vendrell (Tarragona) en 1.876. Fue uno de los mejores violonchelistas de su época.

Durante toda su vida se dedicó a transmitir su fe en “la música como lenguaje universal, capaz de contribuir a la unión de los pueblos “

Realizó importantes estudios sobre la obra de J. Sebastián Bach y puso en práctica procedimientos técnicos innovadores.

Fundó en Barcelona una orquesta que lleva su nombre.

Compuso “El Pessebre”(oratorio),”Los tres Reyes” y “Sardana para violochelo”

En 1.934 es nombrado, junto con Albert Schweitzer, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Edimburgo.

En 1.958 es invitado por el Secretario General de Naciones Unidas, Dag Hammarskjold, a ofrecer un concierto de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Dicho concierto, junto con el mensaje de paz que Pau Casals había grabado en Ginebra unos días antes se retransmitió a más de cuarenta países, convirtiéndose desde ese momento en el símbolo de la lucha por la paz en el mundo. Las palabras finales constituyen una hermosa síntesis ”Invito a todos los músicos del mundo a poner la pureza de su arte al servicio de la Humanidad para unir a todos los hombres en vínculo fraternal”.

Ese mismo año, es nominado para el premio Nobel de la Paz.

El 19 de abril de 1.962, con el concierto del oratorio “el Pessebre” en el Memorial Opera House de S. Francisco, Pau Casals da a conocer su intención de iniciar una cruzada personal por la dignidad humana, la fraternidad y la paz.”

Durante los diez años siguientes dirige “El Pessebre” por todo el mundo, convirtiéndose en la actividad más importante de los últimos años de su vida.

El 24 de octubre de 1.963 interpreta su oratorio en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El Presidente de EE.UU., John Kennedy, le concede la Medalla de la Libertad.

En 1.971 compone el Himno de las Naciones Unidas.

El 24 de octubre de ese mismo año lo estrena en la sede de las N.U. Su Secretario General , U Thant, le entrega la Medalla de la Paz.

Muere en 1.973, exiliado en Puerto Rico, de donde era su madre Pilar Defilló, la primera en darse cuenta de las extraordinarias dotes musicales de Pau Casals.

Más tarde, sus restos son trasladados al cementerio de El Vendrell donde reposan en la actualidad.

Albert Schweitzer.

Músico, médico, filósofo y teólogo. Nació en Kayserberg, Alemania, en 1.875.

La fructífera trayectoria de este hombre desmiente el concepto actual de que para ser exitoso, hay que dedicar la vida a una sola actividad.

Estudió música y fue un famoso organista. Más tarde se doctoró en filosofía y en teología en las universidades de Strasburgo, Paris y Berlín. Y, por último, se convirtió en misionero.

Escribió varias obras teológicas y filosóficas de las que cabe destacar “Filosofía de la civilización”, en la cual afirma que “la civilización moderna está en decadencia debido a su falta de voluntad de amar” y sugiere profundizar en una filosofía basada en la “reverencia por la vida”, una sensibilidad que abarcaría todas las formas de existencia.

Como investigador de los fundamentos del cristianismo llegó a la conclusión de que el principio ético esencial es “el respeto a la vida”. Esta convicción y su sincera vocación de servicio a los demás, le motivaron a estudiar medicina y partir hacia África, donde fundó un hospital en el que atendió a miles de pacientes, sobre todo, leprosos.

En 1.908 publicó una obra sobre la naturaleza religiosa de la música de J. Sebastián Bach.

Su espíritu generoso y humanitario fue reconocido con el PREMIO NOBEL DE LA PAZ, en el año 1.952.

Daniel Barenboim-Edward Said

En 2.002 fue concedido el PREMIO NOBEL DE LA PAZ , DE FORMA CONJUNTA A Daniel Barenboim y Edward Said por su trabajo

admirable y, a veces heroico, para la reconciliación árabe-israelí. También les fue concedido, ese mismo año, el PREMIO Príncipe de Asturias para la Paz y la Concordia entre los pueblos.

Daniel Barenboim es un famoso compositor y director de orquesta. Edward Said, un prestigioso intelectual y escritor palestino

Sin distinción de banderas, credos políticos o religiones, crearon “La Orquesta de la Paz” en la que árabes e israelíes comparten música y vida .

Ambos, como ejemplo de hombres libres, según Spinoza “se ocupan de la vida, mientras que, quienes no lo son, se ocupan solamente de la muerte”

Pusieron en marcha un proyecto impensable para muchos: reunir en una Orquesta Sinfónica a músicos de dos pueblos enfrentados de forma trágica: judíos y palestinos. Lo llamaron “West Eastern Divan” (Diván del Este y del Oeste). Las edades de los jóvenes oscilan entre los 13 y 26 años.

En palabras de Barenboim:”si bien la música no puede parar la guerra, es una manera de dejar de lado esta realidad y , a la vez, ejercitar la democracia. Cuando músicos árabes e israelíes hacen música el uno junto al otro, es, tal vez, la primera vez que hacen algo positivo y pasional juntos. Una pasión, claro, que no está alimentada por el odio.

Un día habrá un acuerdo con propuestas para buscar formas de contacto entre la gente de ambas regiones, contacto científico y cultural. Entonces, lo que yo me pregunto es porqué esperar a ese momento ¡Hagámoslo ahora mismo!

Barenboim nació en Argentina , pero a los diez años se fue a vivir a Israel con su familia. Se considera judeo-argentino y reside en Alemania donde dirige la orquesta Staatscapelle para la que fue designado “director principal de por vida” en 2.000. A sus 300 grabaciones le añade un destacado sabor por el riesgo artístico.

Su decisión de llevar la música de Wagner a Israel, le generó una fuerte controversia. Rompió uno de los tabúes culturales más fuertes del país: interpretar frente a una audiencia judía, en un foro judío, la música de Richard Wagner, pasando sobre la censura del gobierno judío.

Aunque Wagner murió medio siglo antes de que Hitler llegara al poder en Alemania, el compositor nunca ocultó sus ideas antisemitas. Cuando los nazis se instalaron en el gobierno del Tercer Reich, Wagner se convirtió en su músico favorito, y en la mayoría de los campos de concentración se programaba su música. Por estas razones, en Israel se ejerce una censura tácita sobre la obra de Wagner, que rara vez se programa en la radio y nunca, después del Holocausto, había sido interpretada en vivo por una orquesta.

Solo hay un precedente fracasado: en 1.981, la Orquesta Filarmónica de Israel, bajo la batuta de Zubin Mehta, trató de interpretar un pasaje de la ópera "Tristán e Isolda". Un superviviente del Holocausto saltó al escenario y se abrió la camisa mostrando las cicatrices de lo que sufrió en un campo de concentración nazi. El director interrumpió la interpretación.

La estrategia de Baremboin fue distinta. En el ensayo general avisó a los músicos de la orquesta Staatskapelle de Berlín de sus intenciones y aclaró que asumía la responsabilidad del escándalo. Ejecutó el programa acordado con la alcaldía de Jerusalén: una Sinfonía de Schuman y otra de Stravinsky. Al final del concierto, preguntó en hebreo quiénes querían escuchar una pieza de Wagner. Ofreció esto como regalo que la audiencia agradeció con fuertes aplausos.

Sin embargo no todos pensaron de este modo y fue agredido a tomatazo limpio. El Gobierno de Israel declaró ilegal su actuación.

Varias personas salieron furiosas de la sala después de media hora en la que el director intentó en vano convencerlas con sus argumentos.

La ovación con la que se cerró la interpretación de la obertura de "Tristán e Isolda" fue, sin duda, el mejor regalo para Baremboin, y una victoria histórica de la democracia pues, como recordó el propio director "no tocar a Wagner en Israel es, en cierta forma, una victoria para los nazis".

A continuación pasó a Ramallah con su pasaporte argentino para ofrecer un concierto a los niños palestinos y cristianos. Según dicen los que allí estaban, la pieza más aplaudida fue la Sonata "Claro de luna" de Beethoven

El 24 de agosto de 2.002 , "La Orquesta de la Paz" visitó España.

Ochenta músicos, árabes e israelíes, a las órdenes de la batuta de D. Baremboin, hicieron tangible en el Teatro de la Maestranza de Sevilla "un sueño compartido", el de la Paz. Lo hicieron a través de la Música, esa que habla al corazón, siembra esperanza y realiza milagros cuando le permitimos la entrada.

Interpretaron la obertura nº3 de "Leonora" de Beethoven para seguir con el Concierto en Fa Mayor para tres pianos de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta pieza es la única que existe en la historia de la Música para tres pianos y orquesta y significa un enorme desafío que muy pocos directores se han atrevido a intentar.

Baremboin lo eligió para que pudieran tocar los pianos un músico árabe y otro israelí y hacer vibrar de forma conjunta y armónica más de 500 cuerdas. El tercer piano lo tocaba Baremboin, a la vez que dirigía la orquesta. Los intérpretes fueron: Shaid Wosner, judío y Saleem Abboud Ashkar, palestino.

Para terminar, la joven "Orquesta de la Paz" interpretó el entreacto de "Rosamunda" de Schubert y la obertura de "El barbero de Sevilla" de Rossini.

Edward Said , Daniel Barenboim, los jóvenes músicos de “La Orquesta de la Paz” y todos aquellos que apoyan o ayudan a este proyecto están amenazados de muerte por los sectores radicales de sus respectivos pueblos.

En cualquier caso, podrán matar al cantor, pero no el canto por la libertad, la dignidad humana y la convivencia pacífica.

Y tú ¿cómo lo ves?

SE BUSCAN CANTORES. Razón: EN TODA LA TIERRA, pero puedes empezar buscando en tu corazón. TÚ ERES UN CANTOR.

“La palabra nos la dio el Señor/
Y las armas, apagaron su voz/
Si estoy sola, podrá más el cañón/
Si me oyes, únete y somos dos/
Si me oyes, únete y somos tres/
Si me oyes, únete y somos más.....”

María Pilar Corral Antón