

El carnaval de los animales. Proyecto artístico.

Autor(a): Domínguez Hernández Efraín
Coordinación de Área, 15AOS2020C
Zumpango
13 de diciembre de 2022

Introducción

El carnaval de los animales es una obra musical del compositor francés Camille Saint-Saëns (1835-1921), “llamado el más grande organista del mundo por el compositor Franz Liszt” (Asociación Filarmónica de los Ángeles, 2023, párrafo 1). Esta obra fue “creada para una fiesta privada de Mardi Gras en 1886” (Asociación Filarmónica de los Ángeles, 2023, párrafo 5), con una especial caracterización musical y satírica, que hace alusión a un día de carnaval, donde los animales, son relacionados con los miembros de la sociedad francesa del siglo XIX a manera de mofa, en respuesta al contexto cultural de su tiempo, y cuyos personajes, son descritos a través de la música y relacionados con distintos instrumentos musicales, ritmos y sonidos, entre ellos, como se menciona en el sitio web referido de la Asociación Filarmónica de los Ángeles, “se anotó para dos pianos solistas, flauta, clarinete, glockenspiel, xilófono, cuarteto de cuerdas y contrabajo (2023, párrafo 5).

Por ejemplo el león, es representado por el piano, los burros por el glisando-deslizamiento de un dedo dentro del diapasón del violín, el cual produce un efecto de aumento del sonido, hacia los agudos o hacia los graves- que es ejecutado por los violines, el elefante por el contrabajo o el cisne por el violonchelo, así cada sonido es emulado por un instrumento en particular.

Hoy en día tenemos la oportunidad de conocer esta obra, debido a su difusión póstuma, ya que en su momento Saint-Saëns, la pensaba para ser interpretada de manera íntima. Mientras estuvo en vida, sólo permitió la publicación del movimiento “El cisne”, fragmento que ha sido interpretado por grupos de cámara, hasta la más famosa orquestación sinfónica.

Es así como esta obra, a partir de la audición, análisis musical y comprensión dialéctica, ha sido considerada como un recurso didáctico para despertar en los alumnos y las alumnas, el gusto estético y la apreciación artística, por medio del sistema sensorial (por medio de sus sentidos) razón por la cual, fue considerada para generar este proyecto que lleva su mismo nombre: *El carnaval de los animales*, promovido en tres instituciones de nivel primaria de los municipio de Nextlalpan y Tonanitla, Estado de México, por el

promotor de educación artística, para el apoyo y asesoramiento del área de artes, convirtiéndose en una guía de orientación pedagógica para el docente de grupo, que desee explorar otras propuestas en el aula a través de la música, ejecutando proyectos artísticos que buscan reforzar el pensamiento artístico del alumnado.

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres de México”.

COORDINACIÓN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ZONA R007

PROMOTORIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

“EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES Proyecto artístico”

ESCUELAS PRIMARIAS ATENDIDAS:

“Miguel Hidalgo”

“Felipe Sánchez Solís”

“Revolución Mexicana”

Zona Escolar P032

Turno. matutino

Presenta:

Profr. Efraín Domínguez Hernández
Promotor de Educación Artística

Zumpango, 13 de diciembre de 2022.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA Y PARA LA SALUD
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ZUMPANGO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ZONA R007

Figura 1

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DEL ÁREA DE ARTES

ENFOQUE DEL ÁREA DE ARTES	Desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, el pensamiento artístico y crítico, la Interdisciplina y la multiculturalidad con énfasis en los procesos creativos y la libertad de expresión.
----------------------------------	--

Nota. Proceso de proyectos interdisciplinarios en educación básica [Diagrama]. Coordinación de Área Zona R007, 2022.

PROPÓSITOS DEL PROYECTO

Este proyecto tuvo como propósito principal, acercar al alumnado a los lenguajes artísticos de música y teatro, además de estimular la comprensión analítica y propiciar la imaginación mediante ejercicios de escucha activa, para desarrollar el pensamiento artístico a partir la comprensión del diálogo musical, la identificación y la relación de algunas de las cualidades de sonido con las características particulares del movimiento físico o emulación sonora de los animales referidos en la obra.

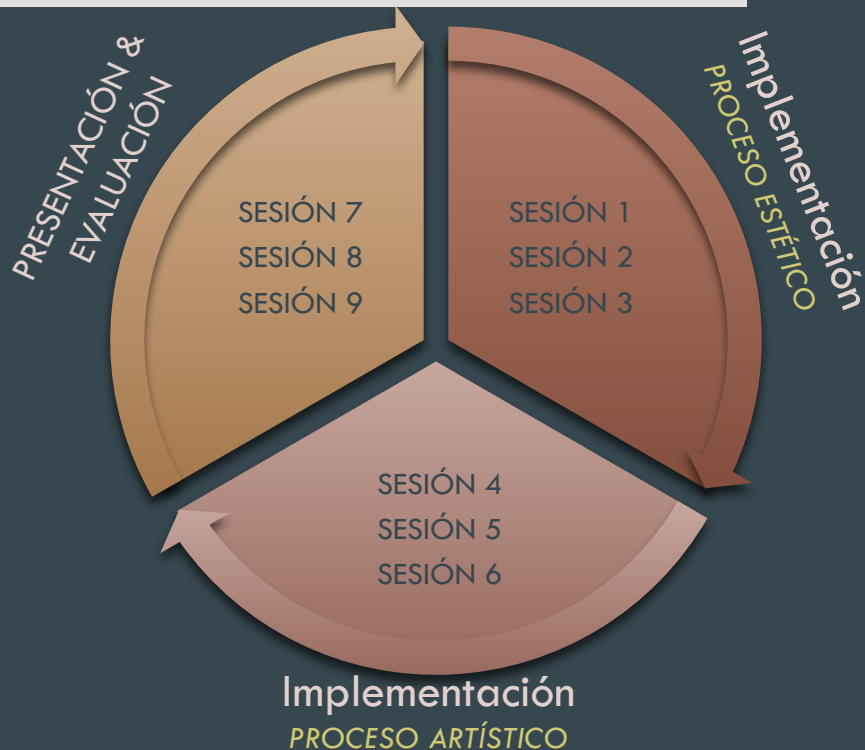
A partir de esta relación musical se propuso que los alumnos y las alumnas, escribieran y estructuran guiones escénicos para su montaje teatral y representación ante un público, con base en la investigación, el ejercicio de prácticas musicales y teatrales, y la vinculación con otros campos formativos como: exploración y comprensión del mundo natural y social, lenguaje y comunicación y desarrollo socioemocional; dándole la oportunidad al alumnado, de explorar, descubrir, interpretar y comprender muchos de los elementos artísticos a través del ejercicio del diálogo teatral y la didáctica musical.

Figura 2

Secuencias de actividades del Proyecto

5° Y 6° GRADO / TERCER CICLO

Planteamiento del proyecto

No. SESIÓN	ACTIVIDADES	INTENCIÓN DE LA SESIÓN
1	¿Qué es un proyecto?	Descripción del proyecto
2	Camille Saint-Saëns	Biografía
3	Del León al Elefante	Audición musical
4	Del canguro al Cisne	Audición musical
5	Personalidad de los animales	Análisis de personajes
6	El guión	Estructura de un guión teatral y creación literaria.
7	Ensayo	Ensayo los personajes y diálogos que creo
8	Presentación	Montaje Teatral frente al público
9	Evaluación	Reflexión colectiva -experiencias-

Nota. Adaptado del planteamiento del proyecto interdisciplinario en artes [Gráfico & Tabla], de la Coordinación de Área Zona R007, 2022.

Figura 3.

Aprendizajes esperados del área de artes.

APRENDIZAJES ESPERADOS

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Selecciona una obra teatral infantil resultado de una investigación
Ensayo la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución.
Participa en la presentación de la pieza teatral seleccionada, frente al público.
Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con la presentación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, el pensamiento artístico y crítico, la interdisciplinariedad y la multiculturalidad con énfasis en los procesos creativos y la libertad de expresión.

APRECIACIÓN ESTÉTICA

Identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que le provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica las razones por las que le gustan o disgustan, para formar un juicio crítico.
Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena

ARTES Y ENTORNO

Clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género, e identifica sus principales características.
Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Nota. Recuperado de Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación primaria. 5° y 6° Plan y Programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (pp.408-412, 418-422), 2017, SEP.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

PENSAMIENTO ESTÉTICO

DESCRIPCIÓN:

El alumnado conoce antecedentes del teatro, su origen en el teatro griego y su relación con la poética de textos y géneros teatrales como la comedia y la tragedia, para elaborar máscaras.

Posteriormente, el alumnado investiga sobre la biografía del autor de la obra musical *El Carnaval de los Animales*: Camille Saint-Saëns y datos sobre los personajes de la obra (animales).

PRODUCTOS:

Máscaras, mapas mentales, títeres de bolsa, títeres de paleta, libretas de notas, carpetas de evidencias.

Figura 4

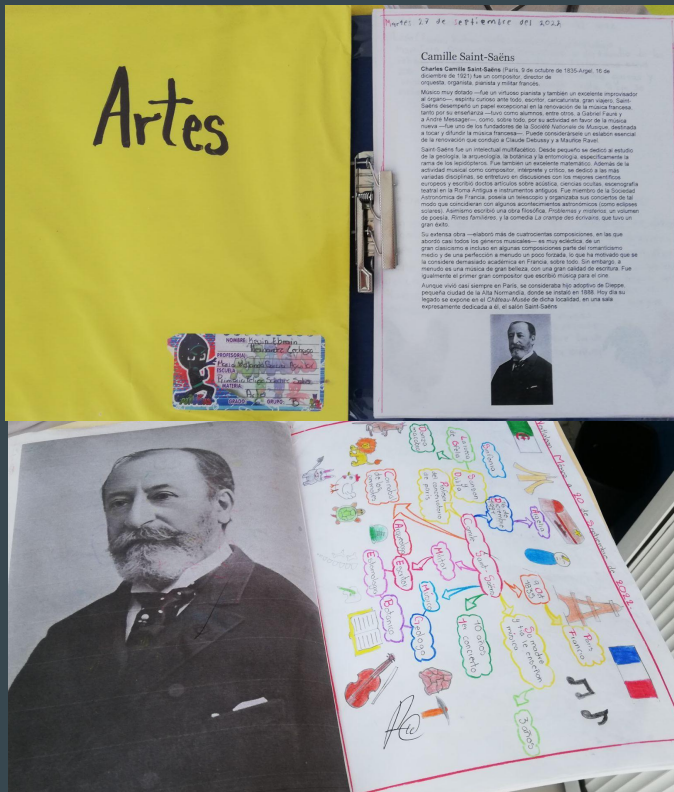
Muestra de máscaras de la tragedia y la comedia.

Nota. Máscaras y títeres de bolsa de papel, elaborados por los alumnos. Elaboración propia.

Figura 5

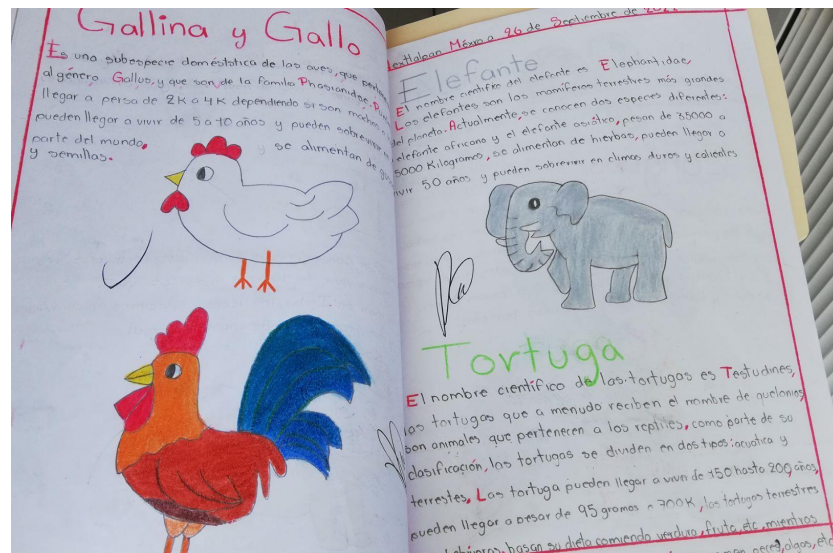
Muestra de máscaras de la tragedia y la comedia.

Nota. Biografía y Mapa Mental basadas en la vida y obra de Camille Saint-Saëns [Fotografía], de Zúñiga, Ariadna, 2022.

Figura 6

Libreta de notas del alumno. Investigación.

Nota. El alumno investiga datos relevantes sobre los animales (personajes) referenciados en la obra de Camille Saint Saëns [Fotografía], de Zúñiga, Ariadna, 2022.

DESCRIPCIÓN:

En base a la obra musical del “Carnaval de los Animales” se crean personajes como títeres, algunos de ellos son: gallos y gallinas, tortugas, peces del acuario, aves de la pajarera, los cuales serán convertidos en títeres de paleta, de papel o de mano, manipulados por los niños.

El alumnado se apoya en la técnica de origami, para realizar figuras de distintos animales, con figuras geométricas y materiales básicos, creando personajes como títeres.

PRODUCTOS:

Elaboración de figuras de papel (Gallos y gallinas).

Figura 7

Figuras de papel compuestas, basadas en la técnica origami.

Nota. Títeres de papel, elaborados por los alumnos.
Elaboración propia.

DESCRIPCIÓN:

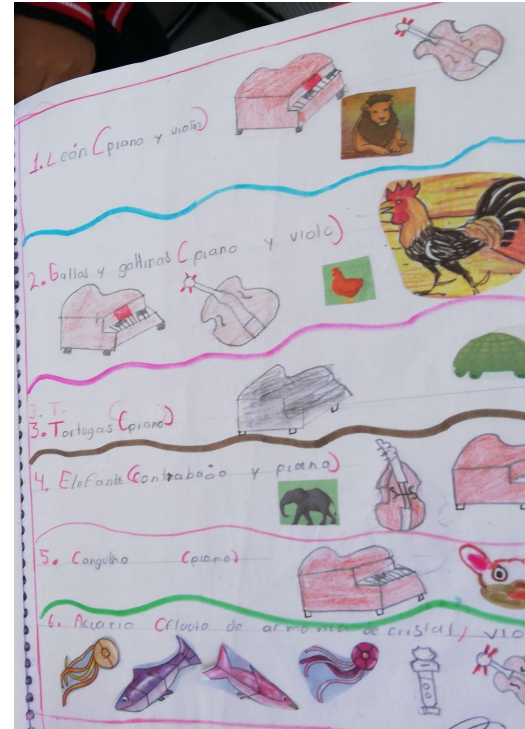
En subsecuentes sesiones, se organiza al alumnado por equipos para interactuar entre compañeros, asignándoles un segmento de la obra, para crear guiones teatrales, con base al diálogo entre personajes (títeres) y los datos recolectados en base a la investigación previa..

En grupo, con el apoyo del promotor de artes o del o la docente de grupo, se analizan los diálogos creados por los alumnos y las alumnas, orientando su redacción y coherencia, basada en la estructura de un cuento o historia, misma que tendrá una introducción, un desarrollo y un desenlace.

PRODUCTOS: Guiones Teatrales

Figura 8

Apuntes, datos interesantes, recolectados por el alumno(a).

Nota. Elaboración propia.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

PENSAMIENTO ARTÍSTICO

DESCRIPCIÓN:

Después de crear sus personajes (títeres) y guiones teatrales, el alumnado realiza ejercicios de lectura en voz alta para la modulación vocal e interpretación de personajes.

La lectura en voz alta es un primer acercamiento a un público, por lo que el o la alumno(a), habrá que practicar la entonación vocal, el énfasis en las frases, y darle vida a su personaje, con base a lo investigado (características, gustos, comportamiento).

PRODUCTOS:

Ensayos de lectura en voz alta del guión.

Figura 9

Práctica y ensayos para la manipulación de títeres y modulación vocal.

Nota. Elaboración propia.

PRESENTACIÓN DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN:

Los alumnos realizan algunos ensayos previos a su presentación final frente a público, ensamblando cada una de los fragmentos musicales a manera de escenas, en las que representan diversos personajes sobre la pista musical de la obra *El Carnaval de los Animales*.

PRODUCTOS:

Ensayo, montaje escénico y presentación final.

Figura 10

Presentación final de la obra El Carnaval de los animales.

Nota. Elaboración propia.

Figura 11

Presentación final de la obra El Carnaval de los animales.

Nota. Ensayos previos de la obra teatral "El Carnaval de los animales" [Fotografía], de Zuñiga, Ariadna (2022).

EVALUACIÓN & REFLEXIÓN DEL PROYECTO

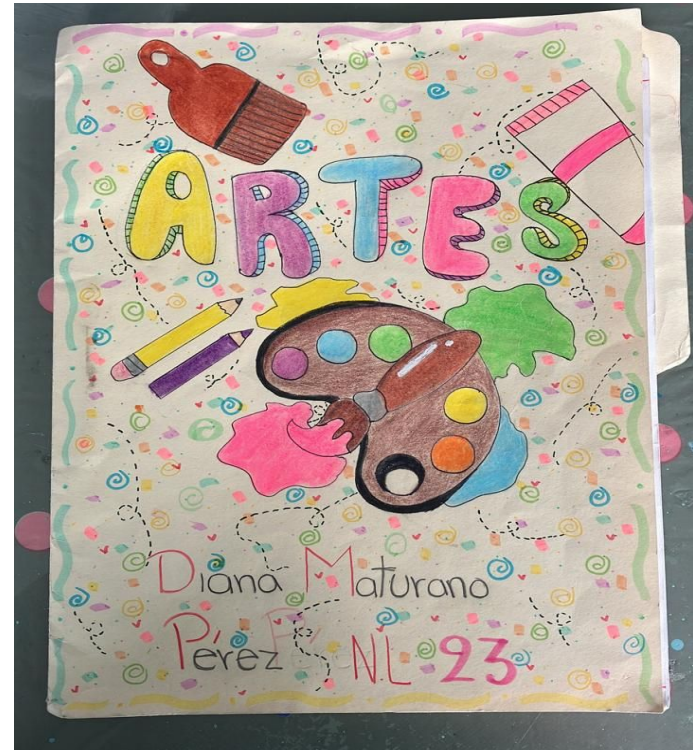
INSTRUMENTOS APLICADOS:

- Carpeta de evidencias.
- Lista de cotejo

Con apoyo de las docentes de grupo, se controló la revisión de dicha carpeta la cual, resguardo evidencias de los trabajos realizados durante todo el desarrollo del proyecto: mapas mentales, información de los animales (datos curiosos) , guión teatral, etc., de las 9 sesiones programadas.

Figura 12

Carpeta de evidencias.

Nota. Elaboración propia.

RESULTADOS y LOGROS DEL PROYECTO

- Acercamiento al lenguaje artístico del teatro y conocimiento de los elementos que la componen.
- Diferenciar una obra cómica de una obra trágica que puede observarse en representaciones religiosas y/o sociales.
- Adaptación de una obra musical a guión teatral.
- Interpretación de personajes de una obra.
- Creación de un guión teatral con un inicio, desarrollo y desenlace.
- Presentación frente a un público, utilizando recursos que tiene en su alcance.
- Ampliar su vocabulario y conocer palabras en francés, por ejemplo: “*Bonjour*”, “*Ça va?*” “*Merci*”.
- Conocer parte del contexto histórico entre los siglos XIX y XX a partir de un personaje francés, Camile Saint-Saëns.
- Reconoce y valora las obras teatrales que se representan en su comunidad.

Conclusiones

Este proyecto tuvo como propósito principal, acercar al alumnado a los lenguajes artísticos de música y teatro, además de estimular la comprensión analítica y propiciar la imaginación mediante ejercicios de escucha activa, para desarrollar el pensamiento artístico a partir la comprensión del diálogo musical, la identificación y la relación de algunas de las cualidades de sonido con las características particulares del movimiento físico o emulación sonora de los animales referidos en la obra.

A partir de esta relación musical se propuso que los alumnos y las alumnas, escribieran y estructuran guiones escénicos para su montaje teatral y representación ante un público, con base en la investigación, el ejercicio de prácticas musicales y teatrales, y la vinculación con otros campos formativos como: exploración y comprensión del mundo natural y social, lenguaje y comunicación y desarrollo socioemocional; dándole la oportunidad al alumnado, de explorar, descubrir, interpretar y comprender muchos de los elementos artísticos a través del ejercicio del diálogo teatral y la didáctica musical.

Por lo que esta propuesta, resultó favorecedora al alumnado, quienes al apreciar la música de Camile Saint-Saëns desde el eje de apreciación estética y creatividad, desarrollaron su sensibilidad auditiva, su imaginación y creatividad artística a través de la creación de obras teatrales cortas, basadas en una obra musical.

Con esto comprobamos que la potencialidad creativa de las alumnas y los alumnos puede ir más allá, mientras sea guiado en sus procesos de producción a partir de su relación con la cultura y en particular, de la música.

Es así como este proyecto espera ser una guía de orientación pedagógica, para las y los docentes de grupo de este nivel, quienes están constantemente en formación, comprueben y exploren estos procesos desde la música en el aula, con esa perspectiva interdisciplinaria que en el siguiente nivel de educación básica, la secundaria, continuarán profundizando con base al enfoque pedagógico del área de artes.

Referencias

Asociación Filarmónica de Los Ángeles. (09 de julio de 2019). Carnaval de los animales, Camille Saint-Saëns. LA Phil. Gustavo Dudamel. Music & Artistic director. <https://es.laphil.com/musicdb/pieces/248/carnival-of-the-animals>

Domínguez, Sofía. (2010). El teatro en la educación infantil. *Temas para la Educación. Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza*. 7, 1-17. Disponible en <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6972.pdf>

RZ100arte. (6 de diciembre de 2022). MÚSICA CLÁSICA PARA NIÑOS: Carnaval de los animales de Saint Saëns (1º parte). <https://rz100arte.com/musica-clasica-ninos-carnaval-los-animales-saint-saens/>

SEP. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Primaria. 5º Plan y Programas de Estudio, Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación*. México: SEP.

SEP. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Primaria. 6º Plan y Programas de Estudio, Orientaciones Didácticas y Sugerencias de Evaluación*. México: SEP.

Wikipedia. (8 de diciembre de 2022). El carnaval de los animales. https://es.wikipedia.org/wiki/El_carnaval_de_los_animales