

**TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO PARA ESCOLARES
(CICLO INFANTIL) Y/O FAMILIARES**

inspira T E A T R E

www.inspirateatre.com

646 579 048 (Esther)

info@inspirateatre.com

EQUIPO ARTÍSTICO

Intérpretes : Neus Umbert (Mónica Vives) , Laia Piró (Anna Alborch)
y Esther Westermeyer

Dirección voz y musical: Viv Manning

Dirección escénica: Clàudia Moreso

Escenografía: Martí Doy

Diseño luces: Guillem Bonfill

Técnico de sonido y luces: Guillem Bonfill

Diseño gráfico: Laia Carrera y Xavier Serrahima

Fotografía: Ana Zaragoza y Martí Mira

Producción: Inspira Teatre

Persona que realiza los talleres en las escuelas: Esther
Westermeyer

SINOPSIS

Poco a poco salgo del nido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Con cada sonido y con cada paso me voy haciendo más yo, me voy construyendo, y entonces puedo mirarte más a ti y a los otros. Con la brújula de la curiosidad me voy alejando de casa para descubrir nuevos lugares, nuevas aventuras e ir haciendo mi camino, mi canción. La canción que me hace ser quién soy.

¿QUE ES KL'AA?

KL'AA es un **espectáculo/concierto de creación** dirigido a los más pequeños (de 0 a 5 años) y a sus familias. La base del espectáculo es la voz (tres voces femeninas), la canción y el movimiento.

KL'AA es un viaje musical del niño/a hacia el descubrimiento del mundo. **Una experiencia visual y sonora** a través de la voz y la canción. Pone de manifiesto la voz como fundamento de la presencia humana, como vehículo de identidad. Es a través de la voz, de sonar a través de nuestro cuerpo que nos vamos haciendo más personas.

El espectáculo se va construyendo gracias a los sonidos, los sonidos que emite un bebé para comunicarse. A partir de aquí surge nuestra música. Una música muy cercana a ellos porque es sobretodo vocal y femenina (recuerda a la voz de la madre) y porque no utilizamos texto sino sonidos que ellos reconocen y algunas palabras cercanas a su lenguaje. Todo acompañado de **gesto y movimiento** (también basado a partir de la evolución que hacen desde que nacen, como se van desplegando).

KL'AA significa **cantar en lengua hadzabe**. Nos ha gustado ir hacia África Oriental porque allí, en la Gran Falla del Rift, es uno de los lugares donde se han encontrado los restos paleontológicos y arqueológicos de los homínidos más ancestrales. **Vamos al origen de la comunicación humana**. Partimos de la premisa que la evolución del psiquismo infantil reproduce la evolución humana (la ontogenia reproduce la filogenia)

KL'AA, tu canción: Dice la leyenda que en una tribu de África cada persona tiene una canción muy suya, la Canción de la Vida. Una vibración especial que le hace ser único. A partir de que vamos sonando y vamos madurando, vamos construyendo nuestro camino que nos hará ser quién somos. .

¿DE DÓNDE NACE ESTE ESPECTÁCULO?

El proyecto nace a partir de la inquietud y la curiosidad que todas las componentes sentimos por el trabajo con la voz y el movimiento y por conocer la humanidad (la propia y la general) a través de la canción. Creemos firmemente que los niños y niñas deben recibir arte de calidad y es por ello que nos rodeamos de grandes profesionales en todas las áreas que conocen bien esta franja de edad y que acompañan con cuidado y sabiduría esta creación.

OBJECTIVOS

El proyecto tiene como principal objetivo **introducir a los bebés en el universo escénico del arte**, a través de las canciones, la coreografía y el movimiento, y el juego (que no deja de ser la interpretación). Las melodías, las armonías no tan convencionales y los ritmos presentes en este espectáculo invitan a los niños y niñas a participar y convierten a los pequeños espectadores en figuras activas. El público infantil no es el único que cubre el proyecto. También pretendemos que lo gocen los adultos porque la música, el movimiento y una estética poética presentados con calidad artística, belleza y alegría pueden llegar a involucrar a todos los públicos.

Esperamos que esta experiencia sonora sea un medio para llegar a un lugar interno y ancestral de cada uno.

Otro objetivo importante que nos planteamos conseguir es **fortalecer el vínculo entre las familias** y que **se de valor al hecho de ir al teatro desde pequeños**.

Fomentar en la familia la **estima por las artes** escénicas.

Innovar e investigar el arte escénico para este tipo de edad construyéndolo a partir de diferentes disciplinas escénicas.

Conectar a través de la voz con nosotros mismos y con los otros.

Crear un ambiente donde todos nos sintamos inmersos en un nuevo mundo sonoro y sea una experiencia muy placentera.

Dar a conocer las sonoridades y la música más ancestrales y que es patrimonio no material de la humanidad

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA

La música no está fuera de las personas sino en las personas. Es la expresión más grande y genuina del espíritu del ser humano, tan básica para su desarrollo y su existencia como lo es el lenguaje. A través de la música los niños adquieren mayor consciencia de sí mismos, del entorno y de los otros; y aprenden una forma valiosa de canalizar y transformar sus emociones. Con la música podemos desarrollar de manera única su imaginación y su capacidad creativa y en definitiva vivir una vida más plena y feliz.

Nuestra capacidad de aprender nunca es tan alta como en el momento del nacimiento (el oído es el primer sentido en desarrollarse alrededor de las 20 semanas de gestación).

La voz y las canciones

Las herramientas principales para la creación de la atmósfera musical de los niños y niñas son las canciones, recitados y movimientos. En nuestro espectáculo presentamos **canciones polifónicas** en diferentes modos, creamos sonoridades “ancestrales”, bebemos de las músicas de tradición oral y sobretodo nos basamos en melodías que hemos compuesto a partir de las invenciones de los bebés en la franja de edad de meses a los 3 años.

La voz está desnuda y nos permite compartir a un nivel que no estamos acostumbrados, en cambio los bebés y los niños pequeños son altamente sensibles a este nivel de diálogo. Es una gran herramienta de comunicación profunda en general y con los bebés en particular.

La voz en directo es la mejor manera de captar la atención del niño y la niña y transmitir afectividad profunda. Es la voz, el movimiento, el nivel de energía, la creatividad y la afectividad que se pueda generar lo que guiará a los niños y niñas a captar el significado de la música.

Será a través del **movimiento** que el niño puede poner en relación a sus propios procesos rítmicos internos con el ritmo de la música. El niño escucha con todo el cuerpo. Lo que el cuerpo empieza a explorar para comprender, la mente lo puede asimilar para integrar.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR ESCENAS

1) **Introducción: La matriz**

Durante el espectáculo se trata del momento de la entrada de público. Se escucha un sonido como si estuviéramos en el interior de la matriz. Nosotras como actividad proponemos que se estiren en el suelo y poner un sonido de este tipo y bajar la luz (pero no muy oscuro para no asustarlos). Se trata de recrear de alguna manera el espacio intrauterino donde se pueda escuchar el corazón, la respiración, etc. Y a partir de aquí ver qué movimiento espontaneo surge, o si entran en un estado más relajado o “meditativo”.

2) **Nacimiento**

En este caso el nido representa el vientre materno. Vamos naciendo poco a poco gracias a nuestra “mama” y nuestro “papa”.

Proponemos una actividad de “dentro-fuera” Que puedan jugar a salir de un espacio cerrado y fuera de este puedan ir a buscar objetos que les creen curiosidad. Cada vez que salen de “su nido” se pueden encontrar con un objeto distinto (diferentes texturas, colores, formas, sonidos, etc.) algo que les de el impulso de irlo a buscar.

Otra actividad es la de saludarnos con diferentes ritmos o diferentes emociones (contentos, sorprendidos, enfadados, aburridos, ...). Jugar con los nombres.

3) Los huevos

¿El huevo soy yo? ¿Me pertenece? Juego con él y a través de este juego voy descubriendo, aprendiendo y avanzando.

Aquí como actividad simplemente proponemos que jueguen con su peluche o un objeto que sientan agradable y muy cercano. Un objeto que les acompañe en su crecimiento.

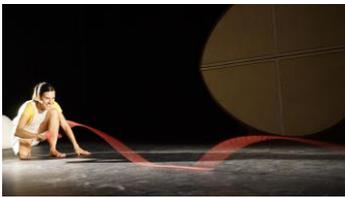

4) Los caminos:

-**El de la cuerda roja:** representa el cordón umbilical con el que estamos ligados a nuestra madre y que algún día deberemos de dejar ir cuando estemos preparados. al que estem lligats a la nostra mare i que algun dia haurem de deixar anar quan estiguem preparats.

Como actividad proponemos jugar con una cuerda y hacer diferentes formas y movimientos con ella. Asociar cada forma con un sonido distinto. Por ejemplo si la ondulamos como una serpiente hacer “shhh” o tocar un instrumento de cascabeles.

También podemos jugar a hacer equilibrios por la cuerda.

-**El de las piezas de construcción:** poco a poco nos vamos construyendo. Necesitaremos estas piezas fuertes y consistentes que nos darán una forma determinada, nuestro cuerpo.

Como actividad proponemos hacer un juego de construcción sencillo para los más pequeños e irlo adecuando a cada edad.

-**El de las piezas musicales:** Las que harán que sonemos de una manera u otra, las que harán nuestro sonar personal, nuestra musicalidad única.

Cómo actividad proponemos que escojan un instrumento de pequeña percusión y que acompañen una canción. O tocar con un xilófono canciones conocidas para ellos. Intentar también que improvisen ya sea tocando o cantando.

5) Juego del TAAAT! o del CUCÚ-TRAS TRAS

Como actividad proponemos jugar a esconder algún objeto o a escondernos nosotros.

Para los más mayores podemos esconder un objeto y cuando estén cerca de él tocar un instrumento más fuerte y cuando estén lejos más flojo (como el frío y caliente pero con la cualidad de la dinámica).

O jugar al director de orquesta.

6) La relación con la comida y el juego con objetos

Durante esta escena los objetos producen ritmos. A cada “golpe” aparece una sílaba cargada o no de significado pero sí de mucho placer por hacer sonido “*“bacu bacu guek guek/ tak tik tuk tik tik tik/ dum dek dum dek dek”*”

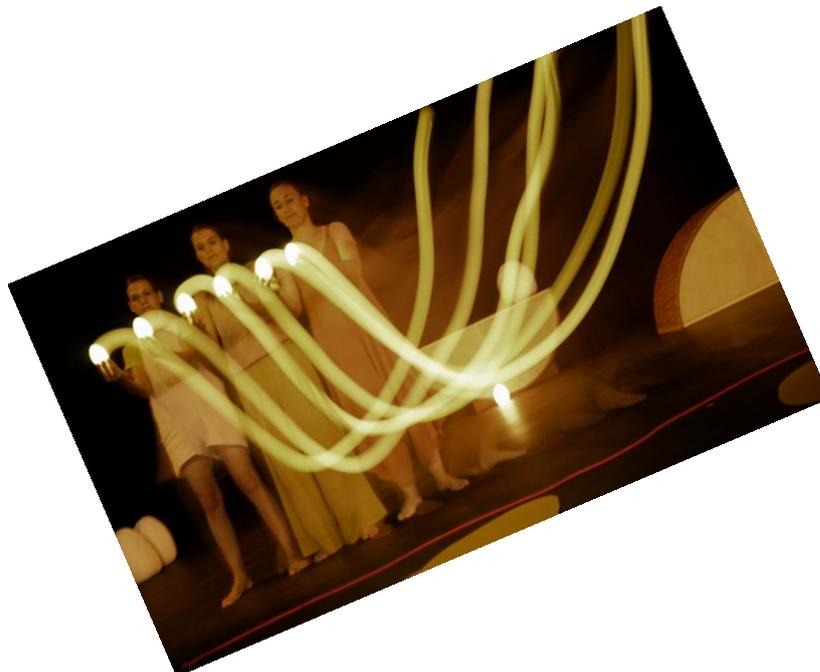

Jugamos con los objetos y cada vez que hacemos un golpe le ponemos un sonido. Con los mayores intentamos hacer un ritmo.

7) La luz y la oscuridad

La luz y la oscuridad siempre van juntas.

Si tenéis la posibilidad de jugar con la luz y la oscuridad con una música de fondo que acompañe el momento o con alguna canción seguro que puede ser un momento que se introduzcan en la magia creada.

8) Las sombras que a su vez hacen de espejo.

En este caso proponemos tanto juegos con las sombras o espejos (superficies donde se puedan ver reflejados) como juegos de dedos o rimas, canciones de falda, cosquillas, canciones de partes del cuerpo, etc. Para que vayan conociendo su cuerpo y cogiendo consciencia corporal.

9) **Juegos** cada vez más elaborados y construcciones más maduras a medida que se hacen mayores. Jugar más con el otro, construir algo juntos, juegos de cambio de roles, juegos de equipo, etc.

Otra propuesta es crear un espacio donde descubra y explore el movimiento de su cuerpo: trepar, rodar, patinar, escalar,...

- 10) **FINAL:** La propuesta didáctica en este caso es hacerle al niño o a la niña una melodía o un rimo con su nombre y cantarle durante una temporada. Será su canción.

PROPUESTA DE TALLER en las escuelas

Tallerista: Esther Westermeyer

Duración: 40 minutos

Grupos de unos 25 niños/as por sesión (un grupo/clase)

Necesidades: espacio diáfano para moverse cómodamente, los participantes deben ir descalzos, es preferible si el espacio se puede oscurecer.

Es un taller donde alumnos, maestras y tallerista/s participan activamente.

ACTIVIDADES:

1. Descubrimiento de lo que nos rodea y de quién nos rodea. Saludos.
2. Encendida de motores. Ponemos nuestro cuerpo a punto y también la atención.
3. Juegos de dedos y manos.
4. Partes del cuerpo con la canción de “Toca-Toca” del espectáculo.
5. Movimiento espiral del bebé y balanceo para ponerme en pie.
6. Movimiento sonoro con la flauta de émbolo y sensación de estar de pie o en el suelo, de salto...siempre siguiendo el sonido.
7. Juegos con pañuelo y danza de “Apatiti” del espectáculo.
8. Cintas y cuerdas. Transitar un camino y equilibrios.
9. Construcción y composición de “nuestra canción” con la Xyloba (instrumento construcción del espectáculo). Cantamos la canción que hemos compuesto entre todos.
10. Luz y oscuridad. Momento íntimo y para relajarnos. Despedida.

IMÁGENES DE LOS TALLERES ESCOLARES:

Creant la nostra cançó
L'educació en l'art és un dret
humà

#nospetitdetots

Tallers d' #InspirArt
#klaainspira

Fonent la cultura i l'educació
per transformar els processos
d'aprenentatge

#nospetitdetots

Tallers d' #InspirArt
#klaainspira

Mirant-nos als ulls, tocant,
observant, escoltant...
descobrint un espai ple de
possibilitats.

#nospetitdetots

Tallers d' #InspirArt
#klaainspira

IMÁGENES TALLERES FAMILIARES:

ENLACES:

Link al tráiler del espectáculo: <https://www.youtube.com/watch?v=vrSfMO-jVGy&feature=youtu.be>

Web de la compañía: www.inspirateatre.com

Para escuchar y/o descargar la música del espectáculo: <https://vivmanning.bandcamp.com/album/7-songs-for-klaa>

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

- Educar en el asombro. Catherine L'Ecuyer. Plataforma Editorial 2012
- El valor humano. Edgar Willems
- Jugant amb la música (Bebés). E. Gordon. Ed. IGEME
- Juegos en movimiento. Juegos de ritmo. Ed. Parramon
- Realidad y juego. Winnicott. 1979 , Ed Gedisa
- Psicoterapia de grupo y psicodrama. Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. Ed. Octaedro psicoterapias 2015.
- Documental: Africa The Beat, basat en el treball d'investigació de Polo Vallejo.
- "La teva cançó" Ed. Petit Fragmenta (actual Akiara Books)
- "El microcosmos del movimiento" Phil Unseld Ed. Herder
- "Piezas sueltas. El juego infinito de crear" Priscilla Vela.
- *Los Neardentales cantaban rap* Steve Mithen
- *La teva cançó*. Ed. Petit Fragmenta (actual Akiara Books)

Algunas referencias musicales donde trabajan la voz y el ritmo: Cuarteto Gordon, Zap Mama, Barbatuques, Ruidos y Ruiditos, Lenga la Lenga.