

ARTE y MÚSICA

1. La intifada de moda	3
2. La televisión es peligrosa	5
3. El significado de los colores	7
4. La geometría y el hombre	9
5. Aplicaciones artísticas de la perspectiva cónica.....	11
6. El placer de la música para los jóvenes	13
7. El fandango y Paco Toronjo.....	15
8. La música del hombre de Neandertal	17
9. Mozart, niño prodigio	19
10. Reciclando para crear más que música.....	21

LA INTIFADA DE MODA

Difícil caminar hoy por la calle y no tropezar con alguien que lleve el auténtico pañuelo palestino o una prenda similar que, vista a una prudencial distancia, lo recuerda inequívocamente. Entre los que se envuelven en la kufiya (también denominada kufiye, kafiya o hatta) para demostrar su apoyo a la causa de Gaza y los que se apuntan a un complemento desprovisto por las pasarelas de todo significado ideológico, se ve por todas partes.

El culpable de que el pañuelo palestino esté últimamente 'de moda' es Nicolas Ghesquière, diseñador de la marca Balenciaga que en su apuesta para el otoño invierno 2007-2008 sorprendió a todos con su propia visión de esta prenda. A partir de ahí, hemos reconocido -en su versión auténtica o en la 'para todos los públicos'- las kufiyas rodeando cuellos tan famosos como los de Cameron Díaz, Colin Farrell, David Beckham, David Bisbal... Y al margen de los artistas que se han dejado caer por las últimas manifestaciones contra el ataque de Israel a Gaza, hay que presumir que es más una cuestión de ir a la última que de activismo político.

No todos lo ven así. En mayo del año pasado, la empresa Dunkin' Donuts tuvo que retirar un anuncio de café y té helados porque la estrella de televisión Rachel Ray, nada sospechosa de apoyar la causa palestina, aparecía en el 'spot' luciendo una kufiya. Jamal Rayyis es un periodista palestino-americano afincado en Manhattan (EE UU) que tiene a toda su familia en Gaza. Él recuerda aquella polémica: «Está claro que las connotaciones de la kufiya son variadas: para algunos es el símbolo de la revolución, de la solidaridad con mi pueblo, etc, etc. Para otros, es un símbolo terrorista, una idea absurda que alcanzó el máximo de estupidez con este anuncio. La chica llevaba sólo una bufanda con un diseño que recordaba a la kufiya. Pero los sectores conservadores se volvieron locos y empezaron a decir que estaba enviando señales secretas a terroristas».

ACTIVIDADES

- 1) *¿Sabías que el pañuelo se llama kafiya?*
- 2) *¿Conoces otros símbolos, religiosos o políticos que hayan terminado siendo prendas o complementos de moda?*
- 3) *¿Es arte la moda?*
- 4) *¿Te gusta la moda?*
- 5) *¿Estudiarías moda?*

LA TELEVISIÓN ES PELIGROSA

Como todos sabéis, la televisión es una especie de droga para mucha gente. ¿Qué haríamos sin televisión en este mundo? Yo, sinceramente, lo mismo. No veo la televisión porque me aburre soberanamente. Bueno, centrémonos en el tema. La televisión es “una caja boba”, como todos sabemos. ¿Y cuál es su función? Pues está claro: embobarnos. Quizás parezca tontería, pero hay gente que incluso se emboba tanto que no llega a darse cuenta de las horas que lleva delante de “la cajita” y que hay vida fuera.

Tal es al punto que llegamos, que en Estados Unidos (¿dónde, si no?) han encontrado muerto a un hombre frente al televisor. ¿Lo raro? Pues que cuando lo encontraron, había pasado un año entero desde su muerte. ¿Y la razón de la muerte? Pues, sinceramente, desde mi punto de vista, la “sobredosis” de la televisión. El hombre había sido encontrado muerto en una silla delante del televisor, que seguía estando encendido después de todo ese tiempo.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Cuántas horas de televisión ves al día?*
- 2) *¿Crees que son muchas o pocas?*
- 3) *¿Qué podrías hacer si esas horas las emplearas en otra cosa?*
- 4) *¿Has discutido alguna vez con tus padres por querer ver más tele?*
- 5) *¿Sabes qué es el videoart?*

EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Blanco:

- El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le considera el color de la perfección. Significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva.

Amarillo:

- El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia se le asocia a la comida.

Naranja:

- El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.

Rojo:

- El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor.

Azul:

- El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe.

Verde:

- El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por eso en contraposición al rojo (connotación de peligro).

Negro:

- El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido ("el futuro se presenta muy negro").

ACTIVIDADES

- 1) *¿Cuál es tu color preferido?*
- 2) *¿Sabías lo que significaba?*
- 3) *¿Te producen los colores arriba indicados las sensaciones explicadas?*
- 4) *¿Con qué color pintarías la injusticia?*
- 5) *¿Qué son colores pasteles?*

LA GEOMETRÍA Y EL HOMBRE

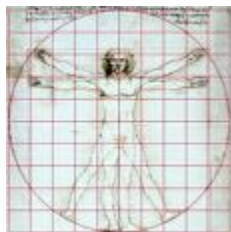
Todo comenzó en Egipto:

El ser humano necesitó contar, y creó los números; quiso hacer cálculos, y definió las operaciones; hizo relaciones, y determinó las propiedades numéricas. Por medio de lo anterior, más el uso de la lógica, obtuvo los instrumentos adecuados para resolver las situaciones problemáticas surgidas a diario.

Además de esos requerimientos prácticos, el hombre precisó admirar la belleza de la creación para satisfacer su espíritu. Con ese fin, observó la naturaleza y todo lo que le rodeaba. Así fue ideando conceptos de formas, figuras, cuerpos, líneas, los que dieron origen a la parte de la matemática que designamos con el nombre de geometría.

El río Nilo

La palabra geometría está formada por las raíces griegas: "**geo**", tierra, y "**metrón**", medida, por lo tanto, su significado es "**medida de la tierra**". Según lo registra la historia, los conceptos geométricos que el hombre ideó para explicarse la naturaleza nacieron -en forma práctica- a orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto.

Las principales causas fueron tener que remarcar los límites de los terrenos ribereños y construir diques paralelos para encauzar sus aguas. Esto, debido a los desbordes que causaban las inundaciones periódicas.

El aporte griego

Quienes dieron carácter científico a la geometría fueron los griegos, al incorporar demostraciones en base a razonamientos. **Tales de Mileto** (600 a.d.C.) inició esta tendencia, al concebir la posibilidad de explicar diferentes principios geométricos a partir de verdades simples y evidentes.

Euclides (200 a.d.C.) le dio su máximo esplendor a esta corriente científica. Recogió los fundamentos de la geometría y de la matemática griega en su tratado Elementos.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Crees que usas la geometría en cuestiones habituales de tu vida?*
- 2) *¿En cuáles?*
- 3) *¿Es necesaria la geometría para la construcción de la mayoría de las cosas que conocemos?*
- 4) *¿Qué geometría ves en la arquitectura que te rodea?*
- 5) *¿Cómo está presente la geometría en el deporte?*

APLICACIONES ARTÍSTICAS DE LA PERSPECTIVA CÓNICA

Las aplicaciones de la perspectiva son múltiples, podemos representar el espacio valiéndonos de medios de expresión como el dibujo, la pintura, relieve escultórico, la estampación, etc.

También podemos emplearla en el diseño de interiores, decoración, en el mundo del espectáculo, para diseñar realidades, espacios ficticios y fantásticos, como en el cine o en el teatro.

En la historia del arte ya tenemos ejemplos en la pintura mural romana.

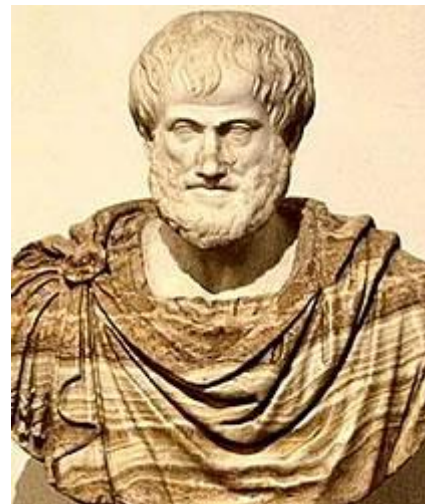
En muchas ciudades actuales podemos observar espacios tanto exteriores como interiores donde a través de la perspectiva cónica se representan escenas cotidianas.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Sabías que muchos de los escenarios de tus películas preferidas son ilusiones creadas con perspectiva cónica?*
- 2) *¿Sabes que un salón puede dar la sensación de tener doble espacio colocando adecuadamente una imagen trazada con perspectiva cónica?*
- 3) *¿Conoces ejemplos cercanos de perspectiva cónica?*
- 4) *¿Qué otras perspectivas conoces?*
- 5) *¿Usan la perspectiva los niños pequeños?*

EL PLACER DE LOS JOVENES ANTE LA MÚSICA

Puesto que la música ha sido incluida en la categoría de los placeres, es necesario aprender el recto juicio y el hábito de gozar de las costumbres convenientes y de las bellas acciones, y adquirir la capacidad de ello. Ritmos y melodías pueden representar, con un alto grado de semejanza con el modelo natural, la ira y la mansedumbre, el valor y la templanza y sus opuestos, y en general todos los otros polos opuestos de la vida moral, como demuestran los hechos, con los cuales resulta que escuchando música nosotros mudamos nuestro estado anímico.

En las melodías existe una posibilidad natural de imitar las costumbres, debida evidentemente, al hecho de que la naturaleza de las armonías es variada, de tal manera que escuchándolas en su diversidad, nuestra disposición es diferente de cara a cada una de ellas. Frente a algunas nos sentimos llenos de dolor y de recogimiento, como cuando se trata de la armonía llamada Mixolidia; con otras más relajadas alimentamos sentimientos voluptuosos. La armonía Dórica es, en cambio, la única que inspira compostura y moderación, mientras que de la Frigia se desprende el entusiasmo.

Por todo lo que se ha dicho es evidente que la música puede cambiar el carácter moral del alma; y, si tiene esta capacidad, está claro que en ella deben educarse y ejercitarse los jóvenes.

Además, su enseñanza se adecua a las inclinaciones de las personas en edad juvenil, que no soportan nada que no esté acompañado por algún placer, y la música es, por naturaleza, una de las más placenteras.

Aristóteles (384-322 a.C.). La Política

ACTIVIDADES

1) ¿Qué pueden imitar o representar la música, los ritmos o las melodías?

2) ¿Qué sentimientos puede producir la música?

3) ¿Estás de acuerdo con que los jóvenes no soportan nada que no esté acompañado por algún placer? Explícalo.

4) De acuerdo con el segundo párrafo, explica qué armonía sería más adecuada para conseguir que los jóvenes se comporten con educación y tranquilidad.

5) Opinión personal: ¿cómo te afecta a ti escuchar música cuando estás triste, alegre, agobiado, cansado, haciendo deporte, haciendo los deberes, etc.?

EL FANDANGO DE HUELVA Y PACO TORONJO

Dentro de los distintos tipos de fandangos que existen en Andalucía, los de Huelva forman un grupo propio.

El fandango se suele acompañar con una guitarra y sigue un ritmo ternario (como las sevillanas): el primer pulso es el más fuerte, y los otros dos son más débiles. Además de con la guitarra, se pueden acompañar mediante el “palilleo”: se da un golpe con el puño cerrado en una mesa (primer tiempo) y después se golpea la mesa desplegando dos veces los dedos desde el meñique al pulgar.

Dentro de la provincia de Huelva, hay localidades que tienen sus propios estilos de fandangos: Almonaster la Real, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, Encinasola, El Cerro del Andévalo, Huelva, Santa Bárbara de Casas, Valverde del Camino...

Calle Real (Alosno)

Alosno es considerado como la cuna del fandango de Huelva. Allí encontramos el fandango “cané”, que tiene como peculiaridad el ser cantado por varias personas a coro. El cantaor Paco Toronjo, nacido en Alosno, contaba en una entrevista que este tipo de fandango lo podían cantar 200 o 300 personas a la vez. Uno de estos fandangos se hizo muy popular al grabarlo Camarón de la Isla en su disco “Calle Real” (1983).

Paco Toronjo (1928-1998) es reconocido como el cantaor que más difundió el fandango de Huelva. Comenzó cantando con su hermano Pepe con el nombre artístico de “Hermanos Toronjo”. Popularizaron los fandangos y las sevillanas cuando estos estilos no eran tan conocidos como ahora. Cuando su hermano falleció, Paco Toronjo siguió su carrera en solitario. Además de cantar fandangos populares, creaba sus propias letras, y se cuenta que podía estar varias horas cantando sin repetir ninguna. Así dice uno de sus fandangos:

***Tanto me das que sufrir
que tu amor será mi muerte.
Aunque por ti he de morir,
no puedo pasar sin verte,
dime tú si esto es vivir.***

Desde 1960, grabó 42 discos y actuó en innumerables escenarios. En Huelva se erigió en su honor el monumento que aparece en la fotografía, en la avenida de Andalucía. Además, la plaza en que se encuentra la Peña Flamenca de Huelva lleva su nombre.

ACTIVIDADES

- 1) *¿A qué edad grabó Paco Toronjo su primer disco?*
- 2) *¿En qué pueblo se considera que nace el fandango?*
- 3) *Además del fandango, ¿qué otro estilo ayudó a popularizar Paco Toronjo?*
- 4) *A partir del texto, ¿en qué se parecen los fandangos y las sevillanas?*
- 5) *¿Crees que Paco Toronjo tenía buena memoria? ¿Por qué?*

LA MÚSICA DEL HOMBRE DE NEANDERTAL

El hombre de Neandertal, ancestro del hombre moderno que habitó hace unos 30.000 años, tenía su propia música y danza, según un investigador británico.

“Creo que les hubiera encantado la música de rap. Los neandertales la habrían disfrutado enormemente”

El profesor Steven Mithen asegura que estos habitantes de las cuevas disfrutaban sonidos y ritmos parecidos a los de los actuales grupos de rap. Las conclusiones del investigador aparecen en el libro "Cantantes neandertales: orígenes de la música, el lenguaje y la mente", que se publicará próximamente. "La gente a menudo se imagina al neandertal como un individuo aburrido y gruñón", dice Mithen, "pero tenía un gran gusto por la música". El académico agrega que las canciones que interpretaba nuestro ancestro expresaban emociones como el desconcierto y la felicidad.

Más que palabras

El profesor Mithen le dijo a la BBC que "todos somos musicales. Somos capaces de apreciar la música de cierta forma y responder a ella". "La música y el lenguaje se desarrollan a la vez", agrega. "El hombre de Neandertal pudo haber tenido canciones y frases que no hubieran tenido que descomponerse como sucede con el lenguaje moderno". El investigador indica que nuestros ancestros probablemente cantaban, aplaudían y danzaban para comunicar su estado anímico. "Ellos no contaban con palabras. En cierto sentido eran más musicales que nosotros". Es probable que los cantos de los neandertales sonaran algo "nasales" y esto, según el profesor Mithen, se debía a su enorme nariz. Y como se reunían en cuevas, los lazos entre sus grupos se reforzaban constantemente. "Tuvo que haber muchos cantos en esos grupos. Hoy en día la música sigue usándose para estrechar los vínculos de grupo". "Sólo basta mirar a la multitud en un estadio de fútbol, al coro en una iglesia o a los niños en el patio de juegos".

No muy creativos

Según Steven Mithen, los neandertales no eran particularmente creativos pero cree que sus canciones se transmitieron de una generación a otra. Y de forma similar a lo que vemos hoy en día, nuestros ancestros bailaban, daban palmadas en su cuerpo y creaban sonidos con palos.

Lo más probable es que el neandertal, que ya contaban con cuerdas vocales totalmente

evolucionadas, imitara el canto de los pájaros y otros sonidos naturales para crear su música. El investigador cree que si un neandertal asistiera a un concierto de rock hoy en día, lo disfrutaría y reconocería la música. "En particular, creo que les hubiera encantado la música de rap", señala Mithen, "ya que esta produce un efecto que habrían disfrutado enormemente". Quizás nuestros gustos no han cambiado mucho en los últimos 50.000 años.

ACTIVIDADES

1) *¿Qué tipo de música les hubiera encantado a los neandertales?*

2) *El autor del libro “Cantantes Neandertales: orígenes de la música, el lenguaje y la mente” defiende que el Neandertal:*

a-. Era huraño y no le gustaba la música

b-. Utilizaba la música para expresar su estado de ánimo y emociones

c-. Era muy alegre y por eso cantaba y daba palmas

d-. No podría disfrutar de la música actual, en especial de la música rock

3) *Completa:*

El _____ es anterior al hombre moderno. Vivía en grupo y se reunía en _____. Expresaba sus sentimientos mediante _____, _____ y _____.

4) *¿En qué se basa el autor para afirmar que los neandertales podían imitar sonidos de la naturaleza como el canto de los pájaros?*

5) *En el texto se dice que hoy en día la música sirve para estrechar los vínculos del grupo, y se ponen tres ejemplos. ¿Estás de acuerdo con que eso ocurre en los tres casos? Explícalo.*

MOZART, NIÑO PRODIGIO

Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 en Salzburgo. Su padre, Leopold, era violinista y había escrito un famoso tratado para violín.

Su hermana Nannerl era cinco mayor que él. A Wolfgang, con solo tres años, le gustaba escucharla cuando tocaba el piano y observaba atentamente los movimientos de sus dedos para después imitarla. Ya con esa edad, había inventado una pieza a dos voces, que cantaba con su padre todas las noches antes de acostarse. Con cinco años, ya había escrito dos composiciones para piano. También le gustaba mucho improvisar.

Su padre decidió que, dado el talento que tenían sus hijos, debía mostrar al mundo esa habilidad que tenían. Así, desde los seis años, Wolfgang viajó por Europa asombrando a cuantos lo escuchaban. Sin embargo, su hermana dejó de acompañarle cuando sus padres decidieron que a los dieciocho años tenía edad para casarse y no debía seguir su carrera musical, algo frecuente en esa época.

Wolfgang (a la edad de ocho años) en París con su padre y su hermana.

En su segundo viaje, con seis años, fue a Viena, nada menos que al palacio del emperador Franz I, donde protagonizó algunas anécdotas divertidas. El niño fue presentado a la emperatriz y a las princesas, con las que se comportó con mucha naturalidad. De pronto, oyó que sonaba un cuarteto en la habitación contigua, y preguntó que quién tocaba tan mal. La emperatriz, riendo, le dijo que era el emperador. Cuando este entró en la sala, comentó: “Incluso un emperador no sabe de todo, muchacho, yo gobierno y tú haces música”. Después, Wolfgang tocó el piano y el emperador, de broma, le dijo que no tenía mucho mérito tocar cuando se ven las notas, que un verdadero artista podría tocar con un pañuelo tapando las teclas. Wolfgang pidió que cubrieran el teclado y tocó sin cometer un error.

Con doce años compuso su primera ópera, una obra de 558 páginas que escribe en pocas semanas, y que él mismo iba a dirigir. Sin embargo, a los cantantes les resulta indignante que un niño de doce años les diera órdenes, y el estreno de la ópera se retrasa.

Dos años más tarde, en Roma. Wolfgang y su padre escuchan en Roma una obra complicada y muy famosa en aquella época: el *Miserere* de Allegri. Estaba prohibido bajo pena de muerte que se copiara la partitura, y el padre de Wolfgang se quejó de que por culpa de esa norma, esa música no se pudiera interpretar en otros lugares. Su hijo le dijo que no se preocupara, que la había memorizado. Poco después la escribió y esta nueva hazaña no tardó en difundirse.

Estos ejemplos nos muestran la genialidad de un compositor que, a pesar de morir con solo 35 años, alcanzó una fama que ha llegado hasta nuestros días.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Qué dos personas de la familia de Wolfgang A. Mozart influyeron en su carrera musical, según el texto?*
- 2) *W.A. Mozart viajó a varias ciudades europeas. ¿Qué tres de esas ciudades se mencionan?*
- 3) *¿Por qué su hermana no siguió dedicándose a la música?*
- 4) *De acuerdo con lo que se cuenta en el cuarto párrafo, ¿era W.A. Mozart un niño tímido? ¿Por qué?*
- 5) *¿Crees que nacer en una familia de músicos supone una ventaja para poder llegar a ser músico? ¿Por qué?*

RECICLANDO PARA CREAR MÁS QUE MÚSICA

“La música es la sonrisa del alma” dice Luís Szarán, director de orquesta y del proyecto Sonidos de la Tierra. Una iniciativa con el objetivo de hacer que los chavales del más bajo estrato social de Paraguay puedan aprender música a través de los instrumentos. La idea se ha acabado convirtiendo en un testimonio humano a nivel mundial.

La historia comienza en Cateura, un barrio de Asunción (capital de Paraguay) que poco a poco se ha transformado en un basurero enorme y plagado de miseria. En la actualidad está considerado como uno de los barrios más deprimidos de Latinoamérica.

Increíblemente, el propio vertedero es la principal forma de subsistencia para muchos residentes del pueblo que recogen a través de los desperdicios los pocos objetos que pueden ser reutilizados o vendidos. En Cateura las perspectivas de futuro para la mayoría de los niños llegan a ser sombrías. En muchos casos los chavales acaban terminando en manos de pandilleros o en entornos cercanos a las drogas. Pero hoy en día, empieza a haber una alternativa real para estos niños.

Un recogedor de basura llamado Nicolás Gómez (conocido popularmente como “Cola”) encontró un pedazo de basura que parecía un violín y se lo llevó al músico del barrio, Favio Chávez. Él usó otros objetos recogidos de la basura del vertedero para construir un violín. En Paraguay un violín de “verdad” puede valer más que una casa. Mediante la utilización de los elementos recogidos del vertedero elaboró después un violonchelo, una flauta, un tambor, y de repente, a medida que comenzaba a crear más y más instrumentos, una idea descabellada pasó por su cabeza: ¿podría una orquesta infantil nacer en una de las zonas más subdesarrolladas del mundo? La idea encajaba a la perfección con las necesidades del proyecto Sonidos de la Tierra. Szarán encontró en los nuevos instrumentos una oportunidad para ampliar esta acción social encaminada a ofrecer un nuevo futuro a miles de jóvenes paraguayos sin oportunidades

Este movimiento social y cultural acaba de cumplir 10 años. Por Sonidos de la Tierra han pasado cerca de 14.000 niños y adolescentes paraguayos de 172 comunidades de todo el país. En su décimo cumpleaños el proyecto ha querido homenajear a los Rolling Stones.

Ahí no queda su cobertura mediática. Un grupo de cineastas, artistas y fotógrafos están tratando de plasmar la historia de la orquesta infantil de Cateura a través de un documental titulado *Landfill Harmonic*.

La Orquesta tiene planeada una gira por varias ciudades alrededor de los EE.UU con la posibilidad de hacerla mundial y enseñar al mundo su propuesta de futuro a favor del reciclaje. La película está siendo financiada actualmente gracias a la página de *crowdfunding* Kickstarter.

ACTIVIDADES

- 1) *Explica qué tipo de barrio es Cateura.*
- 2) *¿Cómo se benefician sus habitantes del vertedero?*
- 3) *¿Qué profesiones tenían las dos personas a las que primero se les ocurrió construir instrumentos a partir de la basura?*
- 4) *En el cuarto párrafo se habla de una “idea descabellada”. ¿Por qué se califica de descabellada?*
- 5) *¿Crees que este proyecto de orquesta infantil puede cambiar las vidas de estos chavales?*