

LA INVENCION MUSICAL EN LA ESCUELA

La experiencia pedagógica de Monique Frapat

Documento realizado por Lise Warusfel

Producido con el apoyo del equipo “Esthétique, Musicologie et Création Musicale” de la Universidad de París 8.

A partir de la iniciativa de François Delalande y Lise Warusfel

Imágenes Laurent Frapat

Montaje y mezcla Max James

Entrevista Dominique Saint-Martin

Documento realizado en 2010/2011

Traducción: Antonio Alcazar Aranda, Pilar Cabeza Rodríguez, Guadalupe Segalerba

Monique Frapat, maestra de educación infantil sin ninguna formación musical, ha observado, no sin sorpresa, la inventiva sonora y gestual de sus pequeños alumnos. En lugar de frenarla, ella ha aprendido a canalizarla. De ahí a entender esas producciones sonoras como el germen de una música no había más que un paso, que ella ha salvado acercándose al *Groupe de Recherches Musicales*. Su experiencia de observación, de “relanzar” e ir más allá de la exploración, su talento para aprovechar la emoción creada a partir de situaciones imaginarias son ejemplares. La experiencia se propagó primero a toda su escuela, después a los estudiantes en formación de una universidad, luego, a través de la radio, a numerosas escuelas de Educación Infantil de Francia. Por suerte, su hijo Laurent es director de cine y nos deja una valiosa documentación recogida aquí que ella comenta.

El verdadero patrimonio pedagógico que representan las películas de Laurent Frapat no podía dejar de interesar en la formación de los maestros. En el IUFM de Antony, y gracias a la cooperación de la Universidad de París 8 y del EA “Esthétique, Musicologie et Création Musicale”, se ha llevado a cabo la realización de un documental por Lise Warusfel (formadora de educación musical en la Universidad de Cergy). Este DVD debería permitir a investigadores y enseñantes continuar con la experiencia de Monique Frapat, que ha trabajado para que el arte en la escuela no sea solo una utopía.

00:05 Créditos

00:10 La invención musical en la escuela

00:15 La experiencia pedagógica de Monique Frapat

00:20 Presentación

00:32 Colaboración

00:39 Improvisación de los niños

I. Una aventura pedagógica [2'10]

(La historia)

Todo esto comenzó hace mucho tiempo, treinta o treinta y cinco años más o menos, en una época en la que yo no tenía ninguna formación musical, ni como maestra ni recibida en mi familia. Por tanto, como maestra en infantil, yo hacía lo que se hacía entonces, es decir, canciones infantiles, juegos para echar a suertes, juegos de corro, y yo sentía que con eso había hecho mi trabajo, no veía otra cosa, no veía nada más que pudiese hacer. Pero los niños han decidido lo contrario. No es que ellos hayan decidido, es que yo me he puesto a verlos de otro modo. Voy a contar lo que pasó para mostrar hasta qué punto este modo de actuar era experimental.

Un proceso experimental 3'20

Ese día yo había llevado a todos los niños de la clase, alrededor de cuarenta, a visitar una lavandería que estaba al final de la calle porque nuestros intereses giraban alrededor de la vida de nuestra pequeña ciudad. Al regresar, yo volvía con una fila particularmente tumultuosa y me di cuenta, mirando con atención, de que algunos niños se divertían haciendo de lavadoras, porque era una lavandería modelo antiguo que hacía mucho ruido. Y porque tuve buenos reflejos, realmente no lo sé, les dejé en la sala de juego diciéndoles: “Vamos, haced de lavadoras si queréis”, e increíblemente se han puesto a ello, a contar de una forma caótica y muy bulliciosa, a contar de otro modo la visita que acababan de hacer. La cosa no estaba organizada del todo, era necesario querer para detectar en sus producciones una relación con la visita que se acababa de hacer, pero yo que había vivido esa visita con ellos lo comprendía bien. De tal manera que al día siguiente, después de haber pensado en casa sobre mi diario de clase, les propuse jugar a las lavadoras. Y ahí sentí de inmediato que había un interés por su parte, casi un asombro, un formidable interés; aceptaron completamente la propuesta. El detalle de lo que pasó no lo sé muy bien, sé que no abandoné mi papel de maestra y que acepté las cosas, en algún sentido quizá demasiado, pero después de un mes yo no tenía una clase, tenía un taller de planchado! Se hacían lavadoras de cartón, en las que los niños giraban las bufandas en un sentido y en otro; se agitaban exageradamente para simular el centrifugado; había también en aquella lavandería una gran prensa que hacía todos los ruidos que uno podía imaginar, y también señoras que planchaban, planchas de hierro. Y así, se han pasado a sonido, se han contado con sonidos estos tres elementos, las lavadoras, la gran prensa y las planchas de hierro.

En cuanto a las planchas de hierro, cuando los niños me han hecho la propuesta he dudado un poco porque imitaban las lavadoras, también la prensa grande, pero las planchas de hierro, yo me decía “¿qué van a hacer?; tontamente porque esto a los niños no les ha planteado ningún problema. Ellos se han puesto a “cantar”, entre comillas, el movimiento de la plancha que resbala sobre la tabla, “toc” el impacto cuando se apoya y luego a inventar sobre estas dos cosas. Y es ahí cuando he empezado a comprender que

se podía ir mucho más allá de la imitación de los ruidos y que se podía expresar el movimiento con sonidos.

Expresar el movimiento con sonidos 7'46

Fragmento “baguettes sur caissettes” [7'51 á 8'11]

Los niños hacían propuestas sin parar y yo les escuchaba, esa era la gran diferencia. Un día, dos niños se subieron en las mesas y me dijeron: “Nosotros queríamos hacer de ropa colgada del techo” Así que, bueno, yo no sabía muy bien qué hacer con esta propuesta: se tenía la costumbre de trabajar por grupos donde se discutía lo que se iba a hacer; se ponía en marcha un nuevo proyecto y se producía un bullicio donde cada uno probaba lo que se acababa de decidir. Esto creaba una especie de respiración en la clase, que yo no dirigía, en la que yo participaba, que por supuesto yo organizaba, ayudaba a los niños a construir, pero donde todas las ideas veían prácticamente de ellos.

Entonces reagrupé a los niños y les dije: “Hay dos niños que querían hacer de ropa colgada del techo, ¿qué os parece la propuesta?” Y ellos me dijeron: “Sí, se ve claramente, la ropa que cuelga del techo se aburre”, con un movimiento como muy suelto, y entonces le pareció evidente a todo el mundo que la ropa se aburría y que cuando el jefe se marchaba por la noche, ¿qué es lo que haría la ropa? Poner en marcha las lavadoras y bailar con el sonido de las lavadoras, después encender la gran prensa y bailar con su sonido, con el de las planchas de hierro, etc. Así que, de pronto, me encontré allí porque había un desarrollo en el tiempo que era posible y eso estructuraba el juego, eso daba un sentido al juego y eso provocaba además la adhesión de toda la clase. Cada uno, creo, se sentía implicado en este juego, surgió un imaginario colectivo al que se podían incorporar todos los imaginarios individuales, y es eso lo que ha sido formidable, pienso, en esta historia de la lavandería.

Un imaginario colectivo e individual

Después de esta experiencia yo estaba completamente entusiasmada, porque ahí verdaderamente había pasado algo, y completamente perpleja. ¿Qué es lo que yo había podido hacer, había sido apropiado mi trabajo como maestra? Tuve suerte porque mi inspectora, Madame Durand, vino a verme. Esto dio lugar a un juego dramático que duró unos treinta minutos, un juego curioso porque no había ni una palabra; todo era sonido u movimiento corporal. Madame Durand estaba muy sorprendida y muy animada. Me dijo: “Usted ha cumplido perfectamente con su tarea como maestra. Sin ninguna duda ha ayudado a los niños a estructurar su pensamiento”. Pero yo le contesté: “Todo este estruendo de sonidos, incluso organizado, todo eso ¿a qué viene?” Porque para mí, que nunca tuve una formación musical, las referencias eran Bach y Beethoven y verdaderamente yo no encontraba qué relación podía haber entre las lavadoras y la música que vagamente yo tenía en mis oídos. Entonces ella me aconsejó que me informase. Yo sabía que existía un Grupo de Investigaciones Musicales, GRM. Simplemente telefoneé y vinieron François Delalande, Robert Cahen, Claire Renard.

Fragmento de « Si c'était du jour » de Philippe Mion 12'51

Ellos también estaban comenzando sus investigaciones y en este terreno no pudieron ayudarme mucho en el aspecto práctico con mi clase. De todas formas, ese era mi trabajo. Sin embargo, por el contrario, qué descubrimiento de un golpe, porque ellos me hablaron de la música contemporánea (13'34 continuación de “Si c'était du jour”). Yo sabía que existía pero ciertamente “esa cosa” me parecía un horror y después, de una vez, comencé a escuchar estas músicas de otra forma pues ellas no funcionaban según

los códigos habituales, y lo mismo con las músicas de otros países, las músicas extra-europeas, que funcionaban con códigos completamente diferentes.

Así que, bueno, me he redescubierto allí, porque se trataba de inventar, ¿por qué no? ¿Por qué no nos inventamos nuestra propia música? Entonces, sin complejos esta vez, decidí probar a reproducir esta situación.

Fragmento “Les radiateurs” [14’23-14’58]

Primeros elementos del proceso pedagógico [15’00]

1. La observación de los niños

Yo creo que la actitud esencial es que, de repente, yo había tenido en cuenta sus comportamientos espontáneos;

Tener en cuenta los comportamientos espontáneos (15’15)

y que quizá esos comportamientos espontáneos son las semillas del músico. Yo comencé sola en la escuela con esta historia de la lavandería y me costaba explicar a mis colegas lo que hacía porque, ciertamente, yo hacía las cosas antes de entenderlas bien o de saber a dónde me conducía todo esto; pero al cabo de un tiempo toda la escuela se puso a trabajar y eso fue realmente agradable. Y se decidió observar a los niños, pero observarlos verdaderamente.

Fragmento “Pelotas de ping-pong” [16’11-16’52]

¿A qué conclusión se ha llegado? A que, para los niños, por encima de todo está el ruido y el movimiento.

Los niños, es el ruido y el movimiento (16’55)

Sin embargo, es una “mala suerte” para ellos porque justamente es esto lo que la escuela trata de encauzar, de contener lo más posible, algo que se entiende perfectamente por muchas razones. Pero, ¿por qué no se tendrá más en cuenta? ¿Por qué no habrá momentos dedicados a esto en nuestra vida escolar que quizá el maestro, a partir de los comportamientos espontáneos del niño, llevaría más lejos? En todo caso, el solo hecho de atribuir importancia a estos comportamientos va a empujar al niño a ir más allá, a expresarse más.

2. Creación de situaciones y de imaginarios [17’50]

La segunda actitud, aparte de la observación de los comportamientos espontáneos de los niños, la segunda cosa a reproducir para que suceda de nuevo este pequeño milagro, es vivir una vida verdadera, una vida verdadera en clase, una vida verdadera “de mentira”, pero una verdadera vida a pesar de todo con sus emociones, con sus penas, con sus alegrías. Bien, entonces cómo hacer para poner en marcha todo esto, que es algo muy profundo y muy personal, sin herir la personalidad del niño. Rápidamente hemos utilizado la intermediación de las marionetas. Los niños siempre se proyectan en la marioneta. A la vuelta al cole, hablo de educación infantil, la marioneta consuela, da las normas de conducta y luego al cabo de un tiempo, cuando los niños la conocen bien, cuando se proyectan bien en ella, es necesario ya crear una historia.

Por ejemplo, mi paraguas, al que los niños estaban muy unidos... porque esta es toda una historia: un día que hacía un sol soberbio vine a la escuela con mi paraguas, sin pensarlo antes, no sé por qué, y los niños se burlaron mucho de mí y de mi paraguas,

que colgué en el perchero y comenzó a tomar importancia en la clase. Entonces, una mañana, cuando llegamos a clase, mi paraguas ha desaparecido, la marioneta también y la ventana está abierta. Eso es todo. Hipótesis: “Puede ser que..., puede ser que...” y la actitud del maestro es simplemente repetir en espejo lo que dicen los niños: “Puede ser que se haya ido volando, puede ser que ha ido a ver a las estrellas...” y al mismo tiempo, en mi cabeza, se forma un posible relato, una narración con palabras, claro, pero todos los niños no se expresan tan fácilmente con palabras,

Hablar de otra forma que con palabras 21’08

también una narración con dibujos, con pinturas, con el cuerpo y, desde luego, con sonidos, con música.

Por tanto, tratamos de poner en práctica una pedagogía que partiría de los comportamientos espontáneos de los niños, de su gusto por el ruido y el movimiento, y que enlazaría las producciones de los niños con una historia, para que su inmersión sea completamente real y que esto se note en las producciones sonoras y musicales.

Preámbulo y consigna para una invención

Fragmento de “Hacer una danza con su instrumento” [22’08-23’15]

... sea un instrumento, sea un objeto. Vais a ir a buscarlo al aula de música o a la sala de juegos. Con este instrumento o con este objeto vais a hacer una danza. Y como vais a **escoger** el objeto de manera que haga ruido, vais a hacer música y danza al mismo tiempo. Por tanto es necesario buscar un poco antes de elegir el objeto con el que uno se sienta completamente a gusto.-

- *Yo ya lo he encontrado.*

- No, tú no sabes. En tu cabeza, tú no puedes saberlo. Hace falta probar.

- *Yo ya lo he encontrado.*

- No, tú no lo sabes. Es necesario buscar.

- *Yo ya lo he encontrado.*

- No, tú no lo sabes. Ya veremos. Por el momento todo el mundo busca. Vamos!

23’07

Yo creo que ahora sería el momento de ver algunos videos y a partir de ellos tratar de entender qué orientación se ha tomado.

II. Las películas de Laurent Frapat en la escuela infantil de Villepreux [23’24]

1. La exploración [23’29]

Vamos a ver por un momento algo que ocurrió justamente en el aula de música

Exploración libre

a donde la maestra ha llevado a sus niños; es una clase de los más pequeños, apenas tienen tres años o están a punto de cumplirlos y ellos exploran todo simplemente por su relación con el sonido.

No hay que olvidar que en la vida nunca tienen ocasión de hacer ruido sin que todo el mundo se les eche encima, igual da en casa que en la escuela! Pero ellos tienen el derecho de experimentar de alguna manera su relación personal con el sonido, y está claro que no se privan. Hay que observar bien a la niña con el platillo. Yo, que he pasado por ahí, puedo hablar de ello: a menudo uno se culpabiliza cuando se deja a los niños explorar, se tiene la impresión de que no se cumple con nuestro trabajo de maestro, sin embargo es fundamental, verdaderamente. Aprovechemos la oportunidad para observar. Nunca tenemos ocasión de observar a nuestros niños, observarlos

realmente, aquí tenemos algunos instantes de observación de una niña pequeña con el platillo. Veamos juntos el documento.

“ *la Niña con el platillo*“ (clase de Monique Pettinotti) [25’10 – 25’ 53]

25’50 Philippe Mion, compositor y colaborador pedagógico

Entonces, ¿qué podemos destacar ? La niña, lo tira al suelo varias veces, juega con esta lógica. Un músico clásico diría « eso no está bien hecho », pero precisamente lo que nos interesa, es esta relación entre una parte de control del desencadenamiento y luego la observación de lo que ocurre. Y luego a continuación deja de arrojarlo, lo mantiene en su mano y golpea el suelo ; pasa de un gesto en el que domina poco o nada, únicamente el desencadenamiento, con un gesto en el que de un solo golpe ella se concentra... no se da cuenta pero controla la altura del juego en relación al suelo, que se reduce y vemos en ese momento, lo que me impresiona mucho, es decir, esta manera de jugar con lógicas naturales que son como espejos, esto es, a simple vista, no todo está inventado. La lógica natural propone cosas que resultan muy agradables de observar.

26’49

Esta niña, está claramente interesada por el sonido. Se mantiene seria, golpea su platillo en el suelo, lo arroja al suelo, está inmersa en el sonido, vive su experiencia. Lo que es gracioso también es que coge una botella de plástico, hace el mismo gesto con la botella de plástico, eso no hace en absoluto el mismo sonido, la rechaza, porque ella prefiere el sonido infinitamente más brillante del címbalo

Bueno y entonces, eso, son detalles importantes de los que nos damos cuenta los docentes,. Ella ha hecho una elección entre dos sonidos, ha experimentado varias formas de utilizar su instrumento... y entonces, deja que le roben su sonido: hay otra niña que ha debido observar, y que piensa que es muy interesante todo eso. Ella le quita su platillo y va a su rincón a llevar a cabo su experiencia. Entonces eso es importante porque es algo que se observa constantemente, un niño encuentra algo y otro le imita. Por lo tanto, señalamos etapas pedagógicas: la exploración y luego el intercambio.

28’32

La maestra ha decidido sacar todos los instrumentos, los objetos, de la sala de música

El intercambio

en la sala de juegos, para dar más espacio a los niños y al pequeño Francis se ha instalado un sencillo dispositivo con tres cajas que producen sonidos diferentes y aquí lo interesante es que

« *El intercambio de Francis y Rafael* » [28’55-30’49]

la maestra pide silencio a todos y crea la situación de intercambio : « mirad lo que ha hecho Francis »

2-los tres tiempos del proceso ; exploración, juegos dirigidos, improvisación [30’51]

Ahora vamos a ver una secuencia en la que he llevado a la sala de música vasos de cristal.

« Los envases de vidrio » [31'04-43'54]

« consigna y exploración » [31'04-33'19]

He cogido pequeños envases de cristal y los he llevado a la clase de música. ¿Porqué creéis que lo he hecho?

-....

-¿Para hacer música ? Y para hacer sonidos.

-Para dar sustos.

-Si

-Para hacer silencios.

Lo que os propogo es coger cada uno, cuando os lo diga, dos pequeños envases de cristal, y buscar todos los sonidos que podáis hacer con ellos. Los sonidos que encontréis con los vasitos intentad guardarlos bien en la cabeza, en vuestra memoria. Porque después, estos sonidos, los haréis para vuestros compañeros, para enseñar lo que habéis encontrado. ¿De acuerdo? Vamos, Sebastián, comienzas tú: dos envases. Evidentemente, yo no tengo que deciros que es muy muy frágil, y que no se puede hacer cualquier gesto. Si golpeáis demasiado fuerte...

- ¡se rompen!

-Exactamente, y además, podemos cortarnos. Olivier, te toca a ti. Sí, dos. Creo que es más interesante.

Habéis comprendido, vamos.

Exploración 31'11 –

33'17

Pregunto a los niños por qué he colocado los vasitos de vidrio en la sala de música, y enseguida hay palabras que aparecen; se percibe claramente que hay una complicidad entre los niños y su maestra. Hablan de « silencio » y hablan de « sorpresa », que son términos que efectivamente, se conoce muy bien lo que hay bajo ellos, nosotros, los niños y la maestra de la clase.

Y entonces, se va a ver claramente las tres etapas, es decir, un tiempo de exploración donde cada uno busca, y por tanto se ve muy bien que al cabo de un momento comienzan ya a imitarse los unos a los otros, lo que es natural, por supuesto....

« se retoma la exploración » [34'14 – 34'23]

Exploración 34'15

¡Está bien! Seguid buscando otras ideas

34'23

« consigna y juegos dirigidos » [34'40 – 37'31]

A continuación digo, ahora que habéis memorizado lo que habéis descubierto, vamos a intercambiar nuestras ideas, nuestras producciones, y a apropiarnos de lo que hace otro, hacerlo nuestro y jugamos a su manera....

« otros dos hallazgos » [37'36-38'21]

Para que intercambiamos todas nuestras ideas, para que prestemos nuestras ideas, vamos a hacer un juego. Yo voy a colocarme ahí, ¿lo veis ? Voy a pedirlos con mis manos, con mis ojos una idea : cuando haga así, eso quiere decir que

estoy buscando una idea. Cada uno me da una idea, yo voy a tomar una de ellas. Hará falta siempre que haya otra, y otra y otra más. Bueno, vamos a comenzar el juego, busco una idea....

Y hay una cantidad de propuestas que incluso no habían explorado antes, encuentran cosas nuevas.

Juegos dirigidos, intercambio de ideas

38'24

Cuando considero que es el momento apropiado, les digo: ahora vamos a hacer música.

« consigna para improvisar » [38'33-39'47]

Bueno, ahora, vamos a hacer música. Cada uno, con sus dos vasos, va a intentar hacer música. Si queréis ponerlos por parejas, os ponéis por parejas, si queréis hacerlo solos, os colocáis solos. La música va a contar algo, va a contar algo con los sonidos. Vais a dar sorpresas, vais a hacer silencios, vais a hacer que vuestra música vaya deprisa o suavemente, como os imaginéis en vuestra cabeza. Y habrá que terminarla, hay que encontrar una forma de terminar vuestra música. Y eso lo váis a hacer para la cámara. Ensayad en un rinconcito, buscad vuestra música.

39'47

No están sorprendidos, saben que detrás de la palabra “música” hay algo más preciso, algo del ámbito de la expresión personal de cada uno. Entonces ellos van a explorar de nuevo, pero con esta consigna:

“Búsqueda de improvisaciones” [40'09-40'37]

“Cada uno busca en su rincón” como les dije, donde se agrupan por parejas, y yo paso de grupo en grupo, y les ayudo ajustando finalmente su juego, para evitar la enumeración y el paso de una forma de jugar a otra, lo que es un riesgo que no aporta nada musical... Y al final, última situación de intercambio, se observan algunos ejemplos particulares; existe siempre esta forma de proceder; estamos todos juntos, se hace algo juntos y luego se escucha a un niño, dos niños (y se vuelve al grupo...)

« improvisación en trio » [40'56 - 41'27]

Improvisación

Y se vuelve al grupo...

41'27

Allí, invito a escuchar a Charlène, quien ha explorado algo nuevo,

« la improvisación de Charlène » [41'39 – 43'54]

sus vasos frotados sobre la pared,

41'56

en un primer momento, disfruta el sonido que ha encontrado, no da mucho juego; y yo pruebo a decirle : « bueno vas a contarnos algo, con tu sonido », con una voz además un poco misteriosa, creo incluso que dije, ; « yo no sé », porque yo no soy Charlène

¿Entonces este sonido que es tan bonito, podrías hacerlo vivir un poco más para decirnos algo? Las diferentes maneras de hacer vivir ese sonido, si puede ser muy suave, hacerse muy pequeño, si él puede darnos miedo, yo no sé, ¿tú puedes decirnos, con ese sonido, algo así?

Y así fue, al retomar su segundo intento, ella esculpe mucho mejor el sonido. Y lo que es interesante, sobre todo, es que ha retenido quizá la palabra « miedo », de toda la serie que yo le doy, ella se divierte en dar miedo a sus compañeros, quienes juegan a fondo con ella, y así ellos están comunicados, y yo tengo la impresión de que es verdaderamente la finalidad del juego.

3- desarrollo de la expresión [44'31]

Improvisación a duo (44'36)

Llegaba el momento de vez en cuando de hacer en la sala de juegos, que es muy grande, un recorrido sonoro como se hacen en gimnasia los recorridos de motricidad. Las profes planteaban este recorrido, con los niños de media clase e intentaban una u otra propuesta.

Los dos niños que veremos ahora están improvisando sobre cajones de gimnasia con baquetas de madera, como no hay muchos medios, se hace con el material disponible.

« Baquetas sobre cajones » (clase de Anne Ben Hammou) [45'13-47'27]

47'27 Philippe Mion

Vemos claramente como lo primero que hace son gestos de frotar, una especie de arañazos como esto,

Philippe Mion compositor y colaborador pedagógico (47'32)

él no escucha demasiado al otro al comienzo, y el otro se le ve, le mira, y como dice Monique, él busca su entrada,

Retomamos el extracto « baquetas sobre cajones » 47'39

y la encontrará finalmente un poco más lejos, como si la encontraba a partir del momento en el que terminaba de buscarla. Es decir que a partir del momento en el que deja de mirar a su compañero, y que comienza, él, y que se dice bueno, como no me escucha, da la impresión y como no me escucha yo también lo hago, y de golpe, él interpreta también sobre los mismos gestos y, cosa interesante, es que él es más variado, comienza por hacer gestos que son simétricos, izquierda y derecha, y muy deprisa mano izquierda, mano derecha, mientras que el otro, hasta el final, permanece en un movimiento que es siempre el mismo, con los dos brazos al mismo tiempo. Es divertido ver que quien duda más, finalmente va casi más lejos que su camarada, quien le responde un poco siempre las mismas cosas.

MF : toca también al final con los dos...

PM : él toca al final, él también y él mismo retoma el modo de juego del segundo, es verdad.

MF: sí

PM : lo que es divertido de constatar es la comunicación entre ellos, como eso pasa del uno al otro.

48'28

Son los mayores, el gesto está ya dominado evidentemente en los pequeños no se debe esperar esto para una cuestión de gestos de motricidad se atiende a esta cualidad y en cuanto a la escucha, se manifiesta, es intensa, y lo que es formidable, es que ellos saben muy bien que no están en una situación en la que se imita al otro sino donde se juega en función de la propuesta del otro y finalmente las propuestas de este segundo niño quien entra después con sonidos extremadamente ricos y variados. Él se acopla a su compañero de vez en cuando pero también se desliga de él.

49'23 *Las raíces*

Las raíces » (clase de Monique Frapat) [49'26- 54'40]

Las raíces. Colocaos en el centro, porque estáis encima de mis pies. No muy lejos, para observarlos. ¡Eso es! Entonces atención, sois tan listos, Sophie, qué bien han estado. Han hecho un silencio magnífico. Vosotros les haréis también un silencio bonito, y en el silencio, colocaréis la música de las raíces. Y, decidme, no hemos hablado de la música de las raíces¿ Qué es lo que puede quedar bien en la música de las raíces?

-¿Con un instrumento como eso?

-Ah! No, con la voz de momento. Pero hablamos un poco más de las raíces. ¿Qué vamos a colocar en esta música? Si me lo decís con palabras: ¿qué vamos a colocar en esta música de raíces?

-La música a veces, es muy divertida

-¿ Es muy divertida ?

- Si porque creo que son trazos así. Y yo había encontrado una raíz en la tierra. Había dicho que era un nido y tú me habías dicho que eran divertidas las raíces

-Sí te he dicho es una raíz, ella es muy divertida, extraña. Son raras las raíces.

Entonces, podemos colocar eso en la música, algo extraño. ¿Hacen ruido las raíces ?

Si – no

-¿Hacen ruido las raíces?

- No porque...No, se ha inventado

- Y vosotros también vais a inventar el ruido de las raíces. ¿De dónde vienen las raíces ?

-De la tierra... (Ruido).

-Ya no oigo nada.

- las plantas que están en cualquier parte, se mantienen con las raíces.

-Si, viene de las semillas, es la vida, las raíces. Es lo que hace vivir a la planta. Viene desde lo profundo de la tierra. Entonces vais a colocar todo eso en vuestra música. Quizá habéis encontrado vuestra propia canción, como el pequeño ruiseñor, buscando la canción de las raíces. ¡Vamos!

49'33 Improvisación a partir de un imaginario

54'41 PM : Me ha parecido al comienzo que hay algo que no se ha dicho, [MF] pasa cerca, pero que ella hace, es tal como comienza diciendo « las raíces, hacen así », y yo creo que emplea la palabra, « líneas rectas », es eso lo que dice, designa algo con trazos,

y quiere decir que las raíces hacen así (gesto de la mano que sube dibujando una ondulación) y es eso lo que encuentra divertido y que en el fondo lo que quiere significar, es el aspecto contorsionista de las raíces, o la primera cosa por la que comienza es por sonidos de tipo (onomatopeyas de PM), Es ella quien lo hace. Eso me ha impresionado mucho.

MF : yo no sé.

PM : sí, sí, hay un momento breve en el que la cámara la enfoca, no es ella quien comienza con el sonido gutural y crujiente, sino al contrario el hecho de estirarlo, de hacerlo variar, a la vez en línea melódica y en timbre, eso, es ella quien lo hace en un momento dado, y ahí de golpe, ella está dentro de lo que quería decir, que no llega a decir y eso lo encuentro muy sorprendente y de golpe lo reproduce al final subiendo hacia el agudo, de una cierta forma, es de líneas melódicas muy contorsionadas, en el fondo, es un poco esa idea.

55'46

Aquí también se trata de una situación de improvisación con los más grandes; vemos por otro lado en el plano práctico que la media clase está dividida en dos, que hay un grupo que escucha y el otro que produce y que evidentemente se cambian los roles muy rápido y el grupo que escucha tiene precisamente la tarea escuchar y se le pedirá luego su opinión.

Entonces se trata aquí del tema de las raíces. Detrás hay un imaginario, la historia del pequeño ruiseñor. Por eso se hace alusión en un momento a que se la había escuchado en una emisión de *L'Oreille en colimaçon*. Este pequeño ruiseñor sabía que había una canción dormida en su interior pero no sabía cómo despertarla; entonces preguntaba al viento, preguntaba al agua, cantaba la canción del viento, cantaba la canción del agua; pero no encontraba su canción y un día, posándose en las raíces de un árbol, sintió que su canción subía hacia él.

Entonces retomábamos el trabajo, rehacíamos un poco el recorrido iniciático de este pequeño ruiseñor y aquí, habíamos llegado a las raíces. Pero las raíces fueron algo que sorprendió mucho a los niños, porque sus formas son muy extrañas y luego esta fuerza increíble que levanta el piso del patio de la escuela y que es completamente inmóvil. Sin embargo era realmente muy intrigante para los niños.

Aquí entonces es la primera improvisación sobre este tema. Lo interesante es que ellos comienzan (no se sabe quién comienza) con sonidos muy terrosos, sonidos de garganta, todos los otros niños se toman de estos sonidos y si nos referimos a la conversación que tuvo lugar al comienzo para recordar un poco todo lo que sabíamos de las raíces, vemos que hay una niñita que en un momento comienza a reír, una riza forzada, porque fue ella quien en una conversación precedente había dicho “Es gracioso, las raíces, eso es gracioso”. Yo traduje esto como ‘es extraño’. Ella se quedó con la idea de gracioso, de cómico, de ahí tal vez, no lo sé pero de todos modos es probable, de ahí su intervención. Lo que resulta sorprendente, es la actitud de los otros niños porque en lugar de divertirse como sucedería normalmente, consideran que se trata de una intervención musical, que es el solo de Cynthia y se detienen. Tratan de retomar cuando Cynthia termina. Bueno, hay un momento en el que la niña interviene una vez más y luego retoman su lugar, cada uno retoma su lugar.

Hay otra intervención, en un momento, siempre la misma Cynthia dice “eso” como si se hubiera equivocado y luego cuando finalmente decide participar encierra la voz, libera la voz, lo que es retomado por otra niñita en el otro extremo, que luego es tomado por un niño en el costado, en fin, suceden muchas cosas durante ese breve momento de improvisación, los niños están completamente en comunicación y disfrutan todos en el

crescendo del final. Y soy yo quien dice, bueno, nos detenemos aquí, es un final posible.

1H

3-Voz de Elise y Julie

Esta secuencia es algo extraordinario, tuvo lugar fuera de las horas de clase, si puede decirse, durante el momento en que los niños van al comedor donde una de las dos niñas está en mi clase y le encanta ir al salón de música.

Le pido a Elisa que venga sola y nos lleve a hacer un viaje extraordinario con su voz. Sabe muy bien lo que esto significa dado que me contesta: “bueno”.

Vas a buscar sonidos en tu garganta, como tú sabes, vas a jugar con tu voz, la paseas por todos lados y le haces hacer cosas maravillosas, cosas que ella no acostumbra hacer. ¡Nos va a llevar a hacer un viaje increíble!
-¡Dale!

Vos de Elise y Julie [1H00'42-1H 06'37]

1H00'52 Improvisación vocal

1H 06'39

No tengo nada que agregar porque es realmente impresionante constatar que un niño de esta edad puede sostener un discurso sin dejarlo caer nunca durante cuatro minutos y medio y esto no tenemos ocasión de vivirlo en la clase tal como es, con la cantidad de niños que ya sabemos. Luego de instantes como éste, tomamos la costumbre, cuando era el niño quien lo solicitaba, si un niño quería bailar solo, o hacer música solo, si tenía algo que decir, si era muy importante para él, de decirle que sí, y al mismo tiempo eso nos enseñaba a nosotros algo sobre ese niño.

1H07'29 Observación sobre el uso de la amplificación

Una precisión, con el correr de los años de nuestras experiencias equipamos la sala de música sistemáticamente con un equipo de audio y amplificación porque este dispositivo de amplificación ha ayudado mucho a los niños. En primer lugar porque un sonido muy sostenido, frente al micrófono toma una importancia formidable y puede ser escuchado por todos, por todos los niños presentes, espectadores y por lo tanto generar el interés de todos, y además por el mismo niño que produce el sonido, de pronto el sonido se encuentra separado de sí mismo, distante, y el niño se da cuenta que puede dominarlo mejor y no sé, me parece que hasta escucha más, escucha todavía mejor.

4-La relación música y cuerpo [1h08'36]

Uno de nuestros pedidos favoritos es solicitar el cuerpo al mismo tiempo que el sonido. A veces en las improvisaciones, el cuerpo precede a la improvisación, como en el caso de la lavandería, o como en el caso de los niños que querían contar una tormenta en la que se encontraba atrapada nuestra marioneta, que se había volado con el paraguas, por ejemplo. Y recuerdo que los niños tenían en la sala de juegos, empiezo a menudo por explorar yo misma lo que pueden hacer ellos, entonces les dije ¿y si fueran la tormenta

cómo harían? Y se tiraban con una inmensa alegría desde un extremo al otro de la sala de juegos, se tiraban al piso, de deslizaban, gritando, dando alaridos casi, que así contaban el aspecto dramático porque era su querida marioneta la que estaba atrapada en esta tormenta; pero luego, cuando nos encontrábamos en la sala de música con un grupo pequeño y hacíamos la música de la tormenta, que grabábamos la música de la tormenta, los niños sabían perfectamente que en la grabación no debían haber ruidos parásitos, ruidos que no se habían deseado y entonces en ese momento de alguna manera interiorizaban el movimiento. Quedaban pequeños movimientos, pero creo que cantaban todo lo vivido anteriormente en la sala de juegos.

De todos modos, a los niños les resulta totalmente natural asociar el cuerpo y el sonido y una vez más, no hacemos más que partir de lo que les es natural.

Recuerdo un niño, terminábamos de escuchar una emisión de *L'Oreille en colimaçon* también, en la que habíamos escuchado a un niño producir el ruido, imitar la moto. Los niños saben hacerlo muy bien, y de pronto, luego de la emisión, le pedí a un niño que reproduzca ese ruido de la moto y, con gran sorpresa, sacó un sonido totalmente llano, deslucido, sin atractivo; otro niño también, pero ese día estaba de turno en el patio y encontré al mismo niño a caballito sobre un banco haciendo proezas con su voz y era una moto, sin dudas su cuerpo lo decía, su voz lo decía y su imaginario; las tres cosas reunidas daban una producción formidable.

Es algo que no siempre resulta fácil hacer; siempre se debe preservar el juego, especialmente a esta edad e incluso, creo, más tarde: preservar el juego y comprometer la espontaneidad de los niños en ese juego ligado a un imaginario tal vez si, tanto que de regreso a la sala de juegos les pedí a los niños que buscaran una silla y, a caballito sobre la silla, cada uno estaba subido a su moto. Por lo pronto, podían explorar todos juntos y entonces animarse a hacerlo. Entonces también paso por al lado de cada uno y destaco cosas que me parecen muy interesantes. Mira cómo giraste, tuve miedo, pensé que, cómo hiciste; un poco ambas cosas, generalmente en los comentarios que hago, están a menudo en relación con lo imaginario, respecto de la sensación, respecto de la emoción y luego “cómo hiciste”, para que tomen conciencia y puedan pasar de lo espontáneo a lo intencional,

de lo espontáneo a lo intencional (11H 13'08)

de otro modo no puede volver a hacerlo, no se acuerda; para el niño es así, es natural, es juego, no se acuerda.

Entonces, para mantener

Exploración e improvisación vocal: Interacción del cuerpo y de la voz (1H 13'20)

esta relación preciosa entre el cuerpo y el sonido, se proponen diferentes sesiones de juego, dado que siempre hay juego. Por ejemplo aquí, en esta sala de los mayores a comienzo de año, pero son niños que han trabajado mucho con sus maestras en años anteriores, les propongo ser un sonido.

Entonces evidentemente se desconciertan un poco; se aferran a cosas que conocen, el frío, el calor, y se van a explorar a la sala de juego. De inmediato vemos que están muy poco perturbados por esta consigna extraña porque finalmente entran muy fácilmente en el juego y para ellos ser un sonido no es en absoluto una abstracción.

“Son un sonido” (clase de Monique Frapat)[1h14'31-1h19'57]

Tengo algo que pedirles. Quisiera que fuéramos a un país imaginario, un país que vamos entonces a inventar, a imaginar. No vamos a danzar exactamente. Ya no son más niños, van a transformarse en sonidos y a vivir en un país de sonidos.

-¿Un país en donde hace mucho, mucho frío?

-Ah, no sé si es muy frío, es un país que no conocemos, el país de los sonidos. Y cada niño es un sonido. Camina como un sonido y vive como un sonido. Les propongo ir a probar y luego van a enseñarme qué encontraron. Vayan entonces a probar en la sala de juego y luego veremos lo que han encontrado.

Entonces, de inmediato aclaro, nada de perros, nada de gatos, porque eso es en nuestro país, ya sabemos, pero en el país de los sonidos hay seres totalmente extraños y van a intentar ahora de presentárnoslos. ¿Quién quiere comenzar? Bueno Sophie, vamos.

¡Ah! Pero qué buena idea, Sophie. ¿Sabes?, ese sonido que has encontrado, tu cuerpo también lo está haciendo. Es tu boca, es tu cuerpo que lo hace. Y vas a intentar hacer vivir ese sonido. De vez en cuando va a detenerse, a veces va a ir rápido, a veces va a ir muy despacio. De alguna manera va a contarnos algo.

¡Muy bien! Ahora entendieron. Todos han entendido.

1h 19'59

Exploración e improvisación Interacción de la escucha y del gesto instrumental (1h20'01)

Proponemos también otras situaciones en las que le pedimos al niño que haga trabajar su cuerpo, le pedimos asociarlo a la producción de sonidos con objetos o con instrumentos.

“Hacer una danza con su instrumento” (clase de Monique Frapat) [1h20'11-1h 26'26]

El último niño que participa tiene un juego sumamente delicado con sus címbalos y eso me emociona mucho porque era verdaderamente un niño más bien tónico, muy maquinal, digamos.

Cuando lo veo manipular sus címbalos con esta fragilidad, esta delicadeza, esta escucha que tiene, de pronto, todos los otros niños escuchan también igual, es el silencio, es una gran atención, encuentro esto muy sorprendente y luego cuando le recuerdo un juego que le vi realizar durante la exploración, lo ha memorizado muy bien, lo vuelve a realizar, corre, y si asociamos el ruido de los pasos con el deslizamiento del címbalo, creo que finalmente tenemos como resultado algo que también es bastante musical y el niño pone toda su energía en ese deslizamiento que va a seguir, esto también resulta muy interesante. Y luego, en el recreo, cuando ayudaba a este niño a vestirse le dije: “Pero qué bien, con los címbalos, cuando hacías cosas tan lindas en el piso, ¿te parece que hiciste trabajar bien a tu cuerpo?, me respondió: “ah sí entonces me contuve.”

5-La escucha corporal de la música [1H 27'58]

Como hemos trabajado en nuestra escuela a propósito de la audición de música, porque no hemos visto nada de esto aquí pero hay que decir que estos niños se alimentan continuamente de música, de todo tipo de músicas y como nosotros, al comienzo, descubríamos las músicas contemporáneas y ellos fueron llevados a menudo a escuchar músicas contemporáneas o provenientes de otros países y basadas en otros códigos. Estas escuchas se hacían frecuentemente a partir de sus propias producciones. En estos casos, no eran necesariamente experimentadas en el cuerpo. Es necesario elegir siempre

músicas cuyo análisis sea muy simple, y ciertamente los niños pueden encarar la creación de una música que presente el mismo funcionamiento, saben muy bien que no se trata de imitación, cómo podrían, pobres, pero que tiene el mismo funcionamiento. Y ya sea con la voz o con cuerpos sonoros, llevamos a cabo también este trabajo y por supuesto también la escucha corporal de la música. Al principio, incluso durante un largo tiempo, eran las únicas escuchas que se les proponían, es decir, un análisis de la música por el cuerpo. Yo les pedía a los niños “lo que escucho en la música, quiero verlo en tu cuerpo”; y en cierto sentido, el niño no tenía demasiada libertad por otra parte, pero creo que sin embargo alentábamos, por ejemplo, si hay un sonido muy lineal de una flauta, digo cualquier cosa, y luego que eso empieza a temblar, debe verse en el cuerpo del niño. Pero pienso que sin embargo, aun cuando todo el mundo debía hacer esto y esto, creo que alentábamos a cada uno en su expresión personal y en la originalidad de su gesto. Nunca hacemos todos de la misma manera, hacemos todos así y al mismo tiempo decimos algo más que pertenece al misterio de la música, que es del orden de lo emocional.

1h 30'46

Tal vez vamos a mirar un poco ahora, a una niñita que acaba de trabajar en el grupo con una música de Vivaldi, y que ha sido llamada al comienzo del recreo por su maestro para venir a reproducir lo que hizo frente a la cámara.

"Anne Pommier y un concierto para mandolina de Antonio Vivaldi" [1H31'08-1H33'54]

"Danzas rumanas de Belà Bartók » [1H34'00-1H39'29]
1H39'30

En este momento los niños han comenzado a bailar, es un poco diferente respecto del análisis de la música que hacen con su cuerpo, porque en la escucha corporal, lo que llamábamos la escucha corporal, de todos modos creativa, los niños se pegan a la música, mientras que aquí no puedo decir que no lo hagan también, pero se atreven a tomar libertades en su gestualidad, no están dibujando el sonido, bailan la música a su gusto, a su manera.

Para el Bartók que venimos de ver, se trata en efecto de una montaña; se trata de documentos que mostrábamos por ejemplo a fin de año a los padres y había participado el grupo de su hijo, hay salas de los más pequeñitos, salas intermedias y salas de los más grandes.

La finalidad no era que vieran a su hijo especialmente sino que pudieran apreciar un trabajo realizado en todos los niveles, en la escuela.

El Bartók, con frecuencia se me pregunta si ha sido muy escuchado. Creo que había sido escuchado dos veces por cada grupo y hay ocho grupos, solo dos veces, pero es un fin de año. Los niños están acostumbrados a trabajar así. Se ve claramente que en un momento todos los niños están en el suelo. Que el instinto los impulsó, porque no había ningún contacto con el suelo, es también una posibilidad. En un momento dado, vemos a los niños en círculo y uno en el medio. Era una situación de intercambio. Escuchamos y trabajamos también en torno a esta música incluso si fue poco escuchada.

genérico: Stockhausen [1h 41'32- 1h 44'06]

