

gio
SYMPHONIA

Música
més enllà

GUIA DIDÀCTICA

Ravel, Rosalía, Lili Boulanger,
Bad Gyal, Shakira

Francesc Prat
Direcció musical i arranjaments

Marc Rosich
Direcció d'escena i dramaturgia

GIO Symphonia

Rebel

REBEL: "Que es nega a obeir l'autoritat o a seguir unes lleis establertes"

El llibret que Colette va escriure per a l'òpera de **Ravel** "*L'enfant et les sortilèges*", és el que inspira l'espectacle: un nen castigat per la seva mare, que ataca furiosament tot el que té a mà. I un a un, els objectes trencats i els animals contusionats prenen ànima i parlen per expressar les seves queixes i protestes. Un gir màgic i inquietant que permet al protagonista prendre consciència de les conseqüències que té la crueltat cap al seu entorn. Una història que es reinterpreta desde la figura d'una adolescent, destacant les dinàmiques, el llenguatge i els impulsos que viuen i transiten en aquesta etapa de vida. Una fàula que ens parla de la rebel·lia, dels límits que no hem de superar mai i de fer el pas, màgic, cap al respecte i la raó. Un homenatge al món interior que tots tenim i ens acompanya, ens consola i ens inspira.

Destinat a alumnat de **10 a 14 anys**, aquest projecte educatiu el dinamitzen actrius i diverses músics en directe per crear una experiència educativa única i inspiradora.

Amb una posada en escena minimalista i una combinació de música clàssica francesa i de música actual reformulada, l'espectacle busca conscienciar a l'alumnat sobre les conseqüències de les seves accions, l'autoritat i fomentar l'empatia i el respecte.

ÍNDEX DE LES PROPOSTES EDUCATIVES

Proposta 1: Playlist

Proposta 2: Instruments de l'espectacle

Proposta 3: Analitzar música clàssica a través de la pantalla

Proposta 4: Creem cançons amb IA

Proposta 5: Com gestionem la frustració?

Proposta 6: La Dependència amb el Mòbil

Proposta 7: Lili Boulanger

Proposta 8: Creació

Proposta 9: Escric el que penso

Proposta 10: Impressionisme

OBJECTIUS

Fomentar la creativitat i l'expressió personal

Desenvolupar habilitats musicals i d'anàlisi

Promoure el coneixement històric i cultural

Fomentar el pensament crític i la reflexió

Desenvolupar habilitats de comunicació i treball en equip

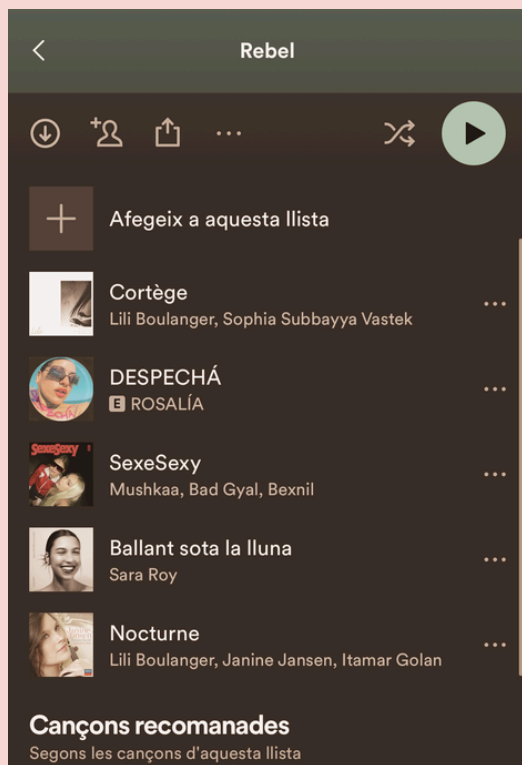
Promoure valors de respecte, empatia, igualtat de gènere i responsabilitat col·lectiva.

Conscienciar sobre l'ús de la tecnologia

Posar en valor les dones compositoras i les seves obres

PROPOSTA 1:

Playlist

- ✓ Fomentar la connexió personal amb la música.
- ✓ Comprendre les preferències musicals dels companys i companyes.
- ✓ Desenvolupar habilitats d'escolta activa.
- ✓ Fomentar la capacitat d'expressió i justificació personal.

DESENVOLUPAMENT

Cada alumne tria una cançó per a la playlist de la classe. Cal que escollim una cançó que ens transporti a la nostra infància. La resta d'alumnes han d'endevinar qui ha escollit cada cançó i després el/la responsable ha d'explicar per què la va triar i quina experiència té amb aquesta.

Durada: 45-60 minuts.

Dificultat: Baixa.

Cicle: Últim cicle de primària i primer cicle de l'ESO.

PROPOSTA 2:

Instruments de l'espectacle

- ✓ Conèixer els diferents instruments utilitzats en l'espectacle.
- ✓ Desenvolupar habilitats d'identificació auditiva.
- ✓ Comprendre les característiques i el rol de cada instrument en una peça musical.

DESENVOLUPAMENT

Identificar els instruments que participen a l'espectacle mitjançant imatges i sons, debatre sobre les seves característiques i descobrir quin rol té cada un d'aquests instruments dins l'orquestra.

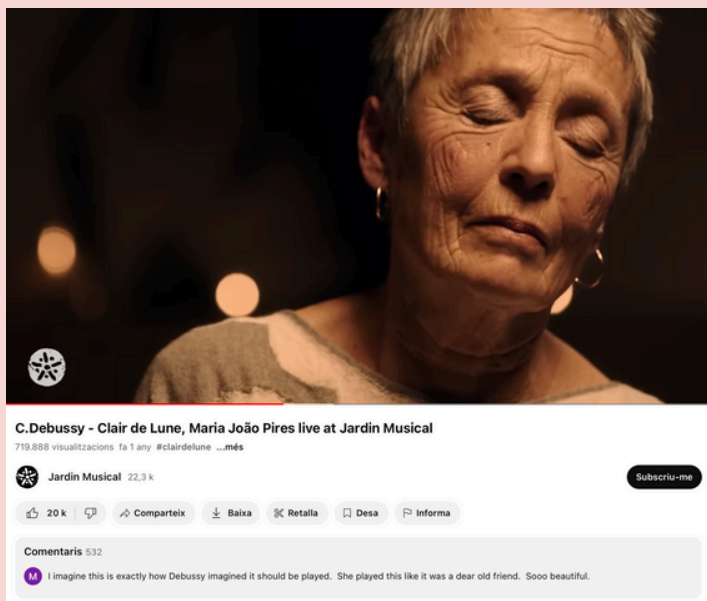
Durada: 30-45 minuts.

Dificultat: Mitjana.

Cicle: Últim cicle de primària i primer cicle de l'ESO.

PROPOSTA 3:

Analitzar música clàssica a través de la pantalla

- ✓ Desenvolupar habilitats d'escolta i anàlisi musical.
- ✓ Comprendre les idees que transmeten les peces musicals.
- ✓ Conèixer els compositors i compositores i el context històric de la música clàssica francesa de finals del XIX i inicis del XX.

DESENVOLUPAMENT

Escoltar fragments de música clàssica francesa de l'època del text original.

Podem guiar el debat amb les següents preguntes:

Quines idees ens trasmet? Quines històries ens evoca? A quins llocs ens transporta aquesta música?

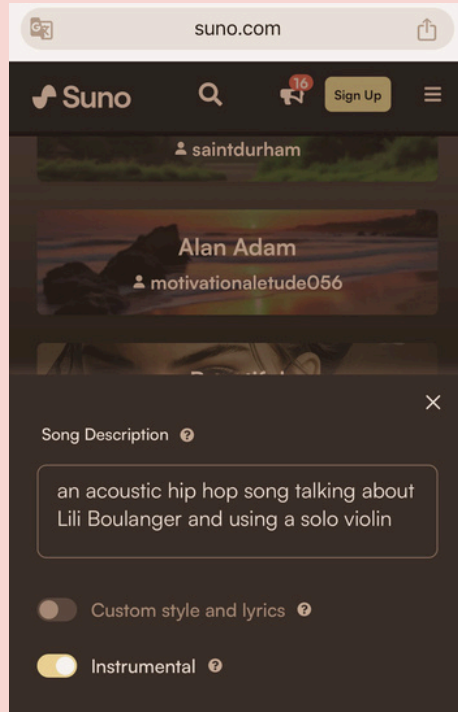
Durada: 45-60 minuts.

Dificultat: Mitjana.

Cicle: Primer cicle de l'ESO.

PROPOSTA 4:

Creem cançons amb IA

- ✓ Utilitzar la tecnologia per a la creació musical.
- ✓ Fomentar la creativitat i el treball en equip.
- ✓ Comprendre els conceptes bàsics de la intel·ligència artificial aplicada a la música.
- ✓ Donar valor a la producció musical analògica.

DESENVOLUPAMENT

Utilitzar una eina d'IA per crear cançons en grups de quatre. Cada grup presenta la seva cançó i explica el procés creatiu.

És important tancar la sessió amb una reflexió sobre com les noves tecnologies afecten la nostra societat i per tant també a la producció musical: Quin valor té produir música amb IA?

Durada: 60 minuts.

Dificultat: Mitjana.

Cicle: Primer cicle de l'ESO.

Eines:

suno.com

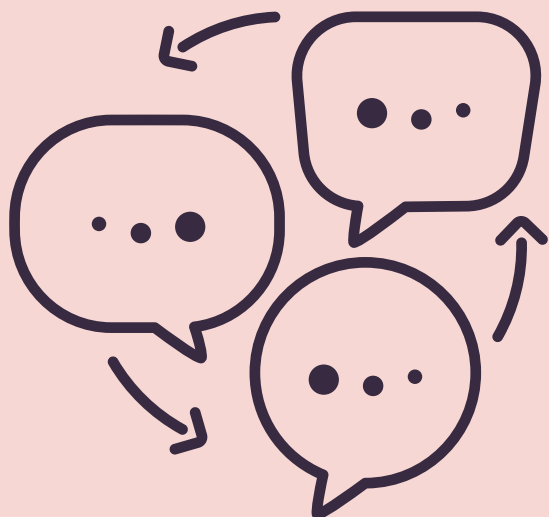
stability.ai

beatoven.ai

PROPOSTA 5:

Com gestionem la frustració?

- ✓ Reflexionar sobre les emocions i la seva gestió.
- ✓ Desenvolupar habilitats de comunicació i debat.
- ✓ Proposar estratègies per gestionar la frustració de manera saludable.

DESENVOLUPAMENT

Aquesta sessió es dividirà en dues parts. En una primera part, farem grups de 4/5 alumnes i els presentarem una situació on uns personatges topen amb la frustració. Cadascun dels alumnes tindrà un rol i haurà de gestionar la situació imaginària que se'ls plantegi.

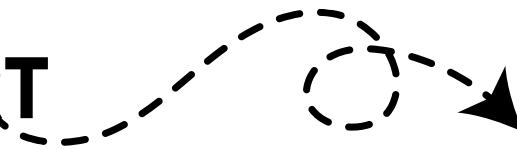
La segona part de la sessió serà un debat sobre les nostres propies experiències. *Com reaccionem quan no sabem com gestionar les emocions? Què ens passa quan estem farts d'una situació? Com gestionem la ràbia o la frustració?*

Durada: 45 minuts.

Dificultat: Baixa

Cicle: Últim cicle de primària

MATERIAL DE SUPORT

ESCENARI 1: El projecte escolar

Context: Els alumnes treballen en grup en un projecte. Alguns no contribueixen gaire, cosa que frustra els altres.

- **Rol 1:** Líder frustrat per la falta de col·laboració.
- **Rol 2:** No entén la tasca.
- **Rol 3:** Està distret amb altres coses.
- **Rol 4:** Vol ajudar però no sap com.

ESCENARI 2: Jocs de taula

Context: Jugant a un joc de taula, un alumne fa trampes i frustra els altres.

- **Rol 1:** Ha fet trampes.
- **Rol 2:** Enfadat per la injustícia.
- **Rol 3:** Intenta calmar els altres.
- **Rol 4:** Vol parar de jugar.

ESCENARI 3: Molts deures

Context: Un alumne té molts deures i se sent aclaparat.

- **Rol 1:** Aclaparat amb els deures.
- **Rol 2:** Ofereix consells d'organització.
- **Rol 3:** Comparteix la seva experiència.
- **Rol 4:** Anima a parlar amb el professor.

ESCENARI 4 : Reptes d'educació física

Context: Un alumne no se sent còmode amb les seves habilitats atlètiques en una competició de relleus.

- **Rol 1:** Insegur amb les seves habilitats.
- **Rol 2:** Molt competitiu.
- **Rol 3:** Vol ajudar i animar.
- **Rol 4:** També està nerviós.

ESCENARI 5: Exàmen sorpresa

Context: A l'aula el professor posa un exàmen sorpresa.

- **Rol 1:** Molt estressat perquè no s'ha preparat gens.
- **Rol 2:** Ha estudiat però se sent nerviós igualment.
- **Rol 3:** Tranquil i intenta calmar els altres.
- **Rol 4:** Frustrat, no vol fer l'exàmen.

ESCENARI 6: Partit de fútbol

Context:

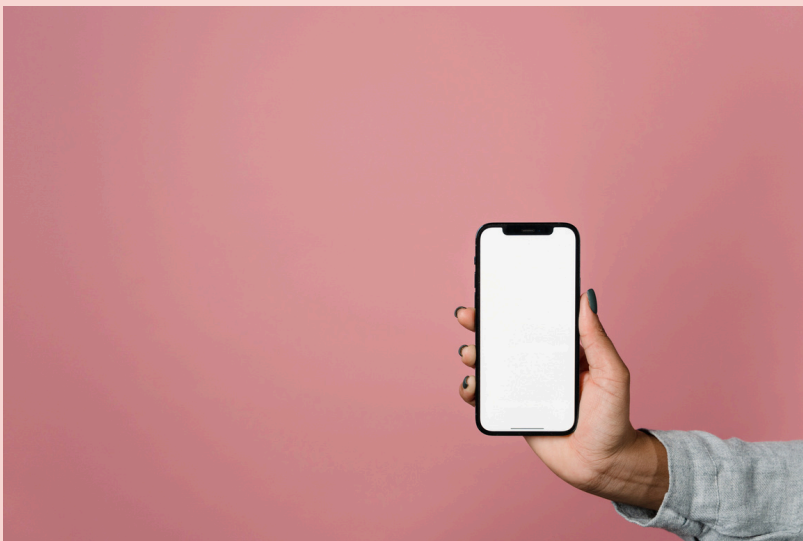
Durant un partit, un alumne fa una errada que costa la victòria al seu equip.

- **Rol 1:** Ha fet l'errada i se sent molt malament.
- **Rol 2:** Molt enfadat, volia guanyar.
- **Rol 3:** Anima l'alumne que ha fet l'errada.
- **Rol 4:** Tracta de calmar la situació i recorda que és només un joc.

PROPOSTA 6:

La dependència del mòbil

- ✓ Conscienciar sobre l'ús excessiu del mòbil.
- ✓ Desenvolupar habilitats d'autoregulació i gestió del temps.

DESENVOLUPAMENT

Obrim un debat a l'aula plantejant aquestes preguntes: *quin ús fem dels mòbils? Com ens relacionem utilitzant les pantalles?*

Discutir sobre la dependència dels mòbils i proposar activitats alternatives sense l'ús de tecnologia per aconseguir un mateix objectiu.

Durada: 45 – 60 minuts.

Dificultat: Mitjana

Cicle: Primer cicle de l'ESO

PROPOSTA 7 (I):

Lili Boulanger

- ✓ Conèixer la vida i obra de Lili Boulanger.
- ✓ Comprendre el context històric i cultural de la seva època.
- ✓ Valorar el paper de les dones en la història de la música.

DESENVOLUPAMENT

Proporcionar una breu biografia de Lili Boulanger i debatre sobre la seva importància en la història de la música.

Acostar als alumnes altres dones compositores actuals i la seva obra.

Durada: 30 minuts.

Dificultat: Baixa

Cicle: Primer cicle de l'ESO

PROPOSTA 7 (II):

Lili Boulanger

- ✓ Desenvolupar habilitats d'escriptura i reflexió.
- ✓ Expressar opinions i sentiments de manera escrita.
- ✓ Reflexionar sobre la importància de la dedicació i la perseverança.

DESENVOLUPAMENT

Fer una redacció curta sobre el que han après sobre Lili Boulanger. Es poden proposar temes com: *"Què m'ha sorprès més de la vida de Lili Boulanger?"*, *"Com em fa sentir la seva música?"* i *"Què puc aprendre de la seva dedicació a la música?"*

Durada: 45-60 minuts.

Dificultat: Mitjana

Cicle: Primer cicle de l'ESO

PROPOSTA 7 (III):

Lili Boulanger

- ✓ Fomentar el pensament crític i la comprensió del paper de les dones en la música.
- ✓ Desenvolupar habilitats de debat i argumentació.
- ✓ Reflexionar sobre les dificultats i èxits de Lili Boulanger.

DESENVOLUPAMENT

Organitzar un debat sobre la importància de Lili Boulanger, amb preguntes com *"Per què creus que Lili Boulanger és una figura important?"*, *"Com creus que el fet de ser dona va influir en la seva carrera?"* i *"Què podem aprendre de la seva perseverança i talent?"*.

Durada: 45 minuts.

Dificultat: Mitjana

Cicle: Primer cicle de l'ESO

PROPOSTA 8 :

Creació. Donar vida a objectes trencats

- ✓ Fomentar la creativitat i el reciclatge.
- ✓ Desenvolupar habilitats de resolució de problemes.
- ✓ Reflexionar sobre la importància de donar una segona vida als objectes.

DESENVOLUPAMENT

Utilitzar elements trencats o de reciclatge per crear noves obres d'art o objectes útils. Els alumnes han de presentar les seves creacions i explicar el procés.

Durada: 60-90 minuts.

Dificultat: Mitjana

Cicle: Últim cicle de primària

Si algun alumne es sent perdut amb aquesta proposta se'ls pot presentar la tècnica japonesa del **Kintsugi**: coneguda com l'art de reparar objectes i valorar les seves cicatrius.

PROPOSTA 9 :

Escric el que penso

- ✓ Reflexionar sobre les conseqüències dels actes.
- ✓ Desenvolupar habilitats narratives i d'escriptura.
- ✓ Fomentar l'autoavaluació i l'aprenentatge de les experiències passades.

DESENVOLUPAMENT

Redactar un petit assaig sobre una situació en què l'alumne hagi actuat sense pensar en les conseqüències i què va aprendre d'aquella experiència.

Durada: 45-60 minuts.

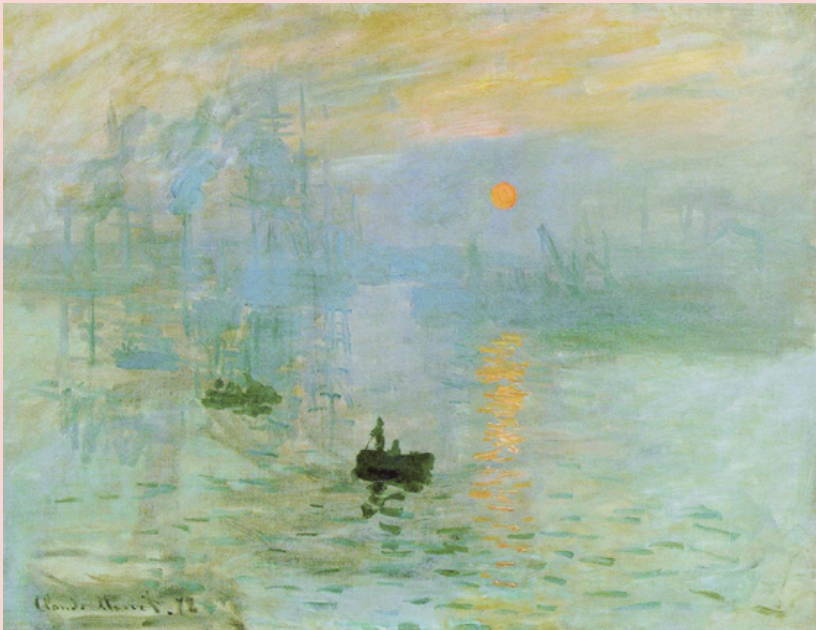
Dificultat: Mitjana

Cicle: Primer cicle de l'ESO

PROPOSTA 10 :

Impressionisme

- ✓ Conèixer altres compositors de l'època i les seves obres.
- ✓ Fomentar el treball en equip i la col·laboració entre iguals.
- ✓ Desenvolupar habilitats de síntesi i aprendre estratègies per compartir la informació.

DESENVOLUPAMENT

Organitzem l'aula en grups de treball. Cada grup tindrà informació (biografia, obres, audicions...) d'un compositor o compositora de l'impressionisme francès. Cada equip haurà de sintetitzar la informació escollint la més rellevant per després explicar-ho a la resta de companys i companyes de l'aula.

Durada: 45-60 minuts.

Dificultat: Mitjana

Cicle: Primer cicle de l'ESO

Proposta de compositors:

Claude Debussy
Maurice Ravel

Erik Satie
Gabriel Fauré
Camille Saint-Saëns

ENLLAÇOS MUSICALS

Música actual

Ballant sota la lluna (Dancing on the moonlight)

Original de King Harvest / Versió de Sara Roy

<https://www.youtube.com/watch?v=RuMP909RaOI>

Ay mamá de Rigoberta Bandini

<https://www.youtube.com/watch?v=-z9qeALR7jO>

Sexe Sexy de Bad Gyal / Mushka

<https://www.youtube.com/watch?v=5bdsZjgMOLY>

Despechá de Rosalía

<https://www.youtube.com/watch?v=5g2hT4GmAGU>

BZRP Music Sessions 53 de Shakira / Bizarrap

<https://www.youtube.com/watch?v=CocEMWdc7Ck>

Música francesa principis sXX

Temes de Lili Boulanger

Cortège

<https://www.youtube.com/watch?v=h2owHJdpZbY>

Nocturn

<https://www.youtube.com/watch?v=57ifMZotkh4>

Altres compositors francesos

Ma mère l'oye de Maurice ravel

https://youtu.be/N_ENSdLOblk?si=Ov1azThkqSQAtnec

Children's corner de Claude Debussy

<https://youtu.be/VdaYiXepn7Q?si=vJJca29emMs5MSrZ>

Vals-ballet d'Erik Satie

<https://youtu.be/xEfa2PDTQR0?si=LXQvf9tIQ5eV3MgZ>

FITXA ARTÍSTICA

Idea original: **GIO Symphonia i Auditori de Girona**

Direcció musical i arranjaments: **Francesc Prat**

Direcció escènica: **Marc Rosich**

Formació musical. **GIO Symphonia:**

Cèlia Johé - Violí

Cristina Membrive - Contrabaix

Joan Roca - Clarinet

Clara Canimas/ Laura Serra - Fagot

Berta Gala - Trompeta

Francina Mercadal - Trombó

Marc Clos/ Sabela Castro - Percussió

Intèrprets i veu: **Elena Martinell, Eulàlia Fantova i**

Toni Vinyals.

Repertorista: **Maria Figa**

Disseny de llums: **Noxfera**

Disseny d'espai sonor: **Toni París**

Disseny vestuari i escenografia: **Ona Grau i**
Albert Ventura

Direcció moviment: **Roberto G. Alonso**

Àrea artística / Partitures i continguts: **Joan Roca**

Àrea artística / Guia didàctica: **Edgar Casellas**

Management: **Alba Albert**

Marketing digital: **Anna Borràs**

Fotografia: **Marc Sirisi**

Video: **Feelmoo Visuals**

Disseny gràfic: **Neorg**

Direcció de producció: **Hèctor Boada**

Direcció general: **Jaume Sabaté**

Una creació de

Amb coproducció

Diputació de Girona

Ajuntament de Girona

I el suport

**Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura**

Música
més enllà

Mirar el passat per aprendre'n i fer un futur millor

Francesc Prat

Direcció musical i arranjaments

Marc Rosich

Direcció d'escena i dramaturgia

GIO Symphonia