

Vivante Productions presents

MARE NOSTRUM

A Concert. A Journey.

ماری نوستروم

حفلة موسيقية. سفر.

Ἡ Θάλασσα ἡ Γῆ ἡ Ἄλμα

Ἡ Ἄλμα ἡ Θάλασσα ἡ Γῆ

A film by
Michelle Brun & Stefan Haupt

Vivante Productions presents a film featuring Jordi Savall, Alaketsi Papadopoulos, Michail Grébil, Pedro Esteve, Andrew Lakewood King, Felg Sankouyoudjian, Yair Dalal, Gürsey Öngör, Yurdal Tokcan, Holan Güngör created by Michelle Brun & Stefan Haupt music from the Mare Nostrum concert conducted by Jordi Savall with Hesperion XXI, La Capella Reial de Catalunya and the Soula Vivante choir. Credits by the concert: Carlotta Holly-Steinemann, Tobias Dengler, Georges Garbol created by the music by Sina Looß, La Seel, Dominik Eichler, Veronika Müller-Mäder. Special thanks to the concert Marco Tullio Giordani by the music by Tobias Keel, Jörg Mäder. Editing: Michelle Brun. Graphic design: Peter Bader. Website: Sina Looß. Sound editing and mixing: Guido Keller, Magneite Tonstudio AG. Music mixing: Roger Sommer. Production: Veronika Müller-Mäder, Jörg Mäder. with the previous support of Diction AG, H.E.M. Stiftung, Stiftung Fürstlicher Konzeptionsrat Guido Feger and others.

ÍNDICE

1. Sobre la película
 - A. Ficha técnica
 - B. Sinopsis
2. Objetivos del material didáctico
3. Competencias curriculares relacionadas
4. Ejes temáticas:
 - A. El cine documental como herramienta para el diálogo intercultural
Propuesta de actividades
 - B. La cultura y la música mediterráneas
Propuesta de actividades
 - C. Narrativas audiovisuales i lenguaje musical
Propuesta de actividades
5. Glosario

Te recomendamos que, siempre que te sea posible, imprimas este documento en papel reciclado por ambas caras. El medio ambiente es cosa de todos.

MATERIAL DIDÁCTICO
Para el profesorado

1- SOBRE LA PELÍCULA

A. FICHA TÉCNICA

Título original: *Mare Nostrum: Ein Konzert. Eine Reise.*

Guión y dirección: Michelle Brun & Stefan Haupt

Montaje: Michelle Brun

Música: Jordi Savall con Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Coro de la Scuola Vivante

Producción: Suiza, 2015

Duración: 56 minutos

B. SINOPSIS

Mare Nostrum: un concierto, un viaje retrata la experiencia y el proceso de aprendizaje que supone el acercamiento a la música y la cultura mediterráneas como herramientas para fomentar el diálogo intercultural y el descubrimiento otras culturas y manifestaciones artísticas. Un grupo de estudiantes de una escuela viva de Suiza entra en contacto con Jordi Savall y la orquesta Hespèrion XXI, integrada por músicos de once países diferentes, y prepara un concierto conjunto. Un mes después, el alumnado viaja al Marruecos para conocer la escuela viva de la cordillera del Atlas con la que está hermanada y el documental se transforma en un cuaderno de viaje audiovisual.

El documental *Mare Nostrum* combina un registro expositivo y guionizado con uno de más libre y observacional desde el punto de vista de los mismos estudiantes. Los paisajes del Mediterráneo y la riqueza y variedad de sus músicas se presentan de la mano de Jordi Savall y la orquesta Hespèrion XXI, un conjunto de músicos especializados en la recuperación y difusión de la música antigua desde una conciencia artística renovadora.

2-OBJECTIVOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO

- Descubrir las posibilidades del cine documental como herramienta de conocimiento otras culturas que contribuye a ampliar el imaginario propio y colectivo.
- Valorar las posibilidades expresivas del lenguaje musical y del lenguaje cinematográfico.
- Reconocer la riqueza de una cultura tan variada como la mediterránea, identificando similitudes y diferencias entre países y manifestaciones artísticas.
- Aproximarse a un modelo pedagógico que vincule el aprendizaje musical y artístico al desarrollo personal y grupal del alumnado.

3- COMPETENCIAS BÁSICAS

Primaria

Competencias comunicativas

- Adquirir capacidades expresivas para hablar de hechos, conceptos, emociones, sentimientos e ideas.

Competencia artística y cultural

- Las manifestaciones artísticas generan espacios de conocimiento y espacios de experiencia dentro del entorno cercano (centro escolar, barrio, pueblo, ciudad), así como espacios de diálogo con otras manifestaciones artísticas y culturales del mundo.
- Mostrar hábitos de percepción reflexiva y abierta de la realidad sonora y visual del entorno natural y cultural.

Conocimiento del medio natural, social y cultural

- Aprender a identificar el conjunto de situaciones, fenómenos, objetos, elementos o problemas que integran el espacio natural y humanizado -el escenario donde conviven las personas y dónde interactúan con naturaleza- como una manera de aproximarse al estudio de la realidad natural y social.

ESO

Competencias básicas del ámbito lingüístico

- Ampara estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación comunicativa para iniciar, mantener y acabar el discurso.
- Implicarse activamente y reflexiva en interacciones orales con una actitud dialogante y de escucha.

Competencias básicas del ámbito artístico

- Utilizar estratégicamente los elementos de los lenguajes visual, musical y corporal para analizar las producciones artísticas.
- Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y funciones.
- Disfrutar de las experiencias y creaciones artísticas como fuente de enriquecimiento personal y social.

Competencias básicas del ámbito de cultura y valores.

- Cuestionarse y usar la argumentación para superar prejuicios y consolidar el pensamiento propio.
- Mostrar actitudes de respeto activo hacia las otras personas, culturas, opciones y creencias.
- Comprender y valorar nuestro mundo a partir de las raíces culturales que lo han configurado.

4-EJES TEMÁTICOS

A. EL CINE DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA PARA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL

Quién mira y quién es mirado

El cine documental es capaz de plasmar realidades, entornos y culturas que acontecen más cercanas cuando los y las espectadoras se adentran en un paisaje, sienten una música o ven personas que viven de una determinada manera. Es, entre otras cosas, una herramienta que nos ofrece la oportunidad de acercarnos, mediante el registro audiovisual, a una realidad desconocida. El registro de esta realidad, pero, se hace siempre desde un **punto de vista** que condiciona la mirada y también la interpretación que harán los y las espectadoras. Los documentalistas parten de su subjetividad para representar el mundo y la lectura que se hace es bajo los términos de nuestras concepciones, presupuestos y expectativas verso aquello que miramos.

En los casos en que el relato documental hace un retrato de uno o varios personajes, los puntos de vista se multiplican, y generan relaciones entre ellos. Así, podríamos decir que la fuerza del cine documental se encuentra en esta relación de diálogo que se establece entre quien mira y quién es mirado.

El punto de vista en Mare Nostrum: un concierto, un viaje

El director y la directora del documental observan los chicos y chicas suizos que protagonizan *Mare Nostrum: un concierto, un viaje* durante su encuentro con Jordi Savall y los músicos del Hespèrion XXI. En un primer momento, el film muestra la experiencia que vive el alumnado del coro durante el concierto que preparan conjuntamente. En esta primera parte del documental, los documentalistas sitúan el punto de vista narrativo en el retrato de los y las estudiantes, así como en el trabajo de Jordi Savall y los músicos que lo acompañan, haciendo especial atención a su manera de entender la música.

En una segunda parte del documental, cuando los y las estudiantes inician un viaje en el Marruecos, a la cordillera del Atlas, para conocer la escuela viva con que están hermanados, el film cambia de perspectiva: ahora son ellos y ellas quienes se convierten en observadores de esta nueva realidad. La narración audiovisual adquiere un punto de vista donde confluyen el punto de vista de antes y el de algunos de estos chicos y chicas. Las imágenes del viaje, de la carretera y de los paisajes del Marruecos, fueron filmadas por el alumnado y la **voz en off** de una chica del grupo nos explica sus sensaciones y pensamientos durante el viaje, a manera de diario personal.

El proceso de aprendizaje de estos chicos y chicas suizos se describe a partir de la experiencia transformadora del concierto y también a través de la grabación de su propio viaje de descubrimiento en Marruecos.

Propuesta de actividades

- **En el aula- Recomendada para segundo ciclo de Primaria:** Proponer al alumnado nombrar algún otro film que les haya acercado o mostrado una realidad desconocida. ¿Es documental? Pensar y comentar qué punto de vista narrativo se propone en cada film.

Claves para la evaluación: Competencia artística y cultural y del medio natural y social. Valorar la capacidad del alumnado para reconocer y acercarse a realidades desconocidas a través del lenguaje audiovisual. Prestar atención a la identificación del punto de vista narrativo de los films. ¿El alumno/a identifica quién mira y quién es mirado y las consecuencias que se derivan?

- **Fuera del aula- Recomendada para ESO/ Material:** Dispositivos de grabación (cámaras de vídeo, móviles o *tablets*). 4 o 5 por grupo aula.

Dividir el grupo de la clase en subgrupos de cuatro alumnos. Cada grupo elegirá una realidad cercana y se organizará para filmar un vídeo documental de uno o dos minutos. Un ejemplo de realidad cercana puede ser el mercado de su barrio, una estación de tren, un equipo de fútbol, un grupo de música, el piso de una de sus familias, etc. El vídeo se tiene que filmar en un solo plano secuencia, es decir, sólo se pulsa una vez el botón de grabar y el resultado es un solo vídeo de uno o dos minutos de duración.

- Hace falta que se lleven a cabo los siguientes pasos: elaboración de un breve guion donde se tengan en cuenta el espacio y/o las personas u objetos que se quieren filmar, de qué manera, y escoger el punto de vista narrativo (pueden mostrar su propio punto de vista sobre la realidad o el punto de vista de una de las personas que la conforman).

- Los integrantes del grupo pueden organizarse el trabajo de la siguiente manera: dos personas se encargan de la dirección y del guion del vídeo y los otros dos, del rodaje del plan. Finalmente, proyectar en clase los documentales de los varios grupos y explicar qué realidad se ha querido retratar, comentando el proceso y los resultados.

Claves para la evaluación: Competencia comunicativa. Valorar el trabajo de planificación previa al rodaje. Sobre los films resultantes, valorar el uso del lenguaje audiovisual (planos, iluminación, sonido) así como la capacidad de reflejar en un vídeo breve la esencia de la realidad retratada. En esta actividad es muy importante valorar el proceso creativo, como los y las alumnas se enfrentan a la filmación y el reparto de tareas entre ellos y ellas.

B. LA CULTURA Y LA MÚSICA MEDITERRÁNEAS

Paisajes y músicas

We sing like the sea (cantamos como el mar), dice la cantante griega Aikaterini Papadopoulou a los chicos y chicas. El tipo de instrumentos que predominan en las músicas mediterráneas son los cordófonos rozados o pulsados (violas de gamba, guitarras, laúdes y cítaras), la percusión (panderos, tambores) y la voz (solista o en formato de pequeño grupo armonizado), que suele ser dulce, nasal y melismática. El músico de la orquesta especializado en laúd recuerda el sonido del viento que levanta la tierra del desierto y cómo, después de pasar muchas horas, le inspiró la composición de una música de motivo circular. Los músicos de la orquesta Hespèrion XXI enseñan, en esta singular experiencia pedagógica, como los paisajes sonoros de la tierra que habitamos son fuente continua de inspiración musical y un motivo común en manifestaciones musicales de todo el mundo.

A través de los fragmentos del concierto que ofrecieron Jordi Savall y el Hespèrion XXI con dos cantantes solistas y el corazón de la escuela viva suiza, el documental muestra conjuntos instrumentales típicamente mediterráneos y hace sonar una vez y otra, con idas y venidas que recuerdan las oleadas del mar, una música fresca y evocadora.

El nombre de la orquesta, fundada en Basilea el 1974, hace referencia al conjunto de las dos penínsulas europeas más occidentales, la italiana y la ibérica. Antiguamente, este conjunto de tierras se denominaba Hespèria.

Un tipo de músicos especiales

Los músicos que aparecen en *Mare Nostrum: un concierto, un viaje* comparten una serie de particularidades. En primer lugar, son músicos interesados en la música antigua, y tienen una conciencia patrimonial verso la música. Este interés los lleva a conocer y a recuperar instrumentos raros o particulares. A menudo son instrumentos que se utilizaban en el pasado, de forma que encargan reconstrucciones y, para hacerlos sonar bien, investigan las técnicas interpretativas. También recuperan y transcriben para el presente música antigua conservada en manuscritos. Tienen la conciencia de entrar en contacto con otras culturas a la hora de tocar estas músicas sobre las cuales previamente investigan.

La música es un medio privilegiado para acercar las personas y favorecer la entente y la cooperación entre ellas. El Hespèrion XXI es un ejemplo de conjunto musical que implica la unión de personas de procedencias y religiones diversas (Armenia, Turquía, Francia, España, Grecia, Israel, entre otros) con un propósito común: utilizar la música para unir las personas y promover la paz entre los pueblos. El ideal de entente entre los pueblos de la Mediterránea a través de la música es compartido por los músicos que aparecen al documental y también por los chicos y chicas. La cantante solista del concierto, Aikaterini Papadopoulou, expresa la emoción que le causa el trabajo que los y las alumnas hacen para cantar la canción *Apo xeno meros* en griego, ensayándola también en turco, árabe y hebreo. Este acto conjunto constituye un ejemplo de utilización de la música como elemento de interacción pacífica entre culturas diferentes.

Propuesta de actividades

- **En el aula- Recomendada para segundo ciclo de Primaria:**

Los alumnos suizos de la escuela viva hacen un viaje en el Marruecos que les obliga a estar unos días sin la familia pero les permite ver la vida en otro país. Preguntar al alumnado si han hecho algún viaje a un país extranjero, y qué encontraron o aprendieron.

En el documental suenan músicas del Mediterráneo y se ven los instrumentos que tocan los músicos de la orquesta Hespèrion XXI. Comentar si las músicas que han escuchado les recuerdan alguna otra música que conozcan. En caso afirmativo, comentarlo: ¿Qué instrumentos se utilizaban? ¿Había voz? Si se puede, escucharlas conjuntamente en el aula para valorar los puntos en común.

Claves para la evaluación: Competencia comunicativa. Valorar la expresión oral y las capacidades para incorporarse y generar un debate en el aula. Tener en cuenta los términos con que los y las alumnas se refieren a otros países y/o a la música y los instrumentos. Valorar la adecuación del lenguaje, así como el respeto y la tolerancia.

- **Fuera del aula- Recomendada para Primaria y ESO**

Hacer una visita al Museo de la Música de Barcelona, situado en el complejo arquitectónico del Auditorio. Buscar e identificar en la colección de instrumentos musicales expuestos del museo aquellos que pertenecen a la tradición musical Mediterránea (panderos, arpas, laúdes, cítaras, rebabs) y dibujar uno. Cada alumno podrá escoger el que más le haya

llamado la atención, y para dibujarlo se tendrá que fijar en sus partes y en su funcionamiento.

Claves para la evaluación: Competencia del ámbito artístico y cultural. Durante la visita, valorar la capacidad de mostrar interés y curiosidad por la colección de instrumentos expuestos. En el dibujo, valorar la comprensión del funcionamiento del instrumento.

- **En el aula- Recomendada para ESO**

Buscar otros conjuntos musicales que recuperen música antigua. Investigar para intentar ver un concierto en directo o bien a través de una filmación. Observar y escuchar.

Claves para la evaluación: Competencia del ámbito artístico y cultural. Valorar la curiosidad e interés por las formas de música antiguas así como las capacidades de búsqueda e investigación para encontrar información, a través de Internet o de otras vías informativas.

C. NARRATIVAS AUDIOVISUALES Y LENGUAJE MUSICAL

Las miradas se encuentran

El encuentro de los chicos y chicas suizos con Jordi Savall y los músicos del Hespèrion XXI se muestra a través de las sesiones que realizan en la escuela. En estos encuentros se filma el diálogo entre unos y otros, y se reflexiona alrededor del papel de la música a nuestras vidas. "La música es vivir", dice un alumno.

Los músicos explican hechos históricos, destacan algunos aspectos sobre sus instrumentos y los y las alumnas escuchan y hacen algunas preguntas. Las sesiones tienen lugar con el objetivo de preparar el concierto en el cual intervienen las dos partes. El concierto se graba siguiendo las normas de la filmación de una retransmisión en directo, que podría servir para un canal de televisión. Se nos muestra el escenario encuadrado en un plan general y también podemos apreciar los gestos de los músicos y de los chicos y chicas cuando cantan en el corazón en planes más cercados, para poder apreciar algunos detalles expresivos. La mirada de los directores del documental es clara, expositiva, y sigue las convenciones establecidas para la retransmisión de actos colectivos.

El concierto es el punto de partida que mueve al grupo de chicos y chicas a hacer el viaje en Marruecos un mes después, y es entonces cuando cogen las cámaras y documentan ellos mismos la experiencia mediante el lenguaje audiovisual. Esta estrategia mixta que combina el documental expositivo, dirigido por los directores profesionales, con el documental

observacional y vivencial hecho por los chicos y chicas, caracteriza *Mare Nostrum*. La decisión de incluir la subjetividad del alumnado en el documental hace visible el acto creativo de la filmación y representa a la vez el apoderamiento de los y las alumnas. La manera como el alumnado filma su viaje en el Marruecos denota una nueva forma de observar, de mirar, de parar atención a una realidad que, a pesar de ser desconocida, parece muy cercana. Esta nueva manera de mirar transporta al público a un lugar más íntimo respecto al viaje que está teniendo lugar y lo hace conectar con las sensaciones de los adolescentes. El viaje toma una dimensión exterior y física a través de paisajes como es la cordillera marroquí del Atlas pero también una dimensión interior y poética a través de las palabras del diario de una de las niñas del grupo, que suenan en la voz en *off*.

La música como hilo conductor

El elemento presente a lo largo de todo el documental es la música, que actúa como hilo conductor de varias maneras. Por un lado, la música es desde el inicio objeto de debate y de reflexión entre los protagonistas del documental: los chicos y chicas suizos, Jordi Savall y los músicos del Hespèrion XXI. Se plantea qué es, para que sirve y como tendría que llevarse a cabo la actividad musical. Es decir, se buscan definiciones, se plantea como herramienta de diálogo y paz entre culturas y pueblos de la Mediterránea y como patrimonio histórico reavivado en el presente. En otro sentido, la música es también el motivo y la actividad que reúne a los protagonistas y los permite de vivir una experiencia corporal y espiritual conjunta.

La música, como lenguaje abstracto, tiene la capacidad de comunicar emociones superando las barreras culturales de los idiomas. El concierto, que se presenta fragmentado a través del montaje audiovisual, es a la vez presente a lo largo de todo el metraje y es el telón de fondo sobre el cual tiene lugar el proceso de aprendizaje de los chicos y chicas de la escuela viva suiza. Esta música, que representa la reactivación del patrimonio cultural mediterráneo y a la vez la experiencia vivencial que reúne a los chicos y chicas con los músicos, es el ostinato, el elemento que se va repitiendo codeado con el resto. Es, en último término, el hilo conductor de toda la narración documental.

Propuesta de actividades

- **En el aula- Recomendada para segundo ciclo de Primaria**

Al principio del documental Jordi Savall pregunta a los chicos y chicas qué es la música. Las respuestas van desde "la música es vivir", "la música es una forma de expresarse" hasta "la música es un idioma". Plantear un debate en el aula sobre qué es la música y proponer nuevas definiciones del concepto.

Claves para la evaluación: Competencia artística y cultural y competencia comunicativa. Valorar la capacidad comunicativa así como la creatividad en la elaboración de respuestas originales e imaginativas. Es importante la creación de un ambiente en el aula que facilite la diversidad de propuestas.

- **En el aula- Recomendada para ESO**

Los chicos y chicas preparan la canción del concierto en cuatro lenguas diferentes (griego, árabe, hebreo y turco). Preguntar a los alumnos y alumnas cuántos idiomas conocen. Analizar conjuntamente cuáles son los sonidos, vocálicos y consonantes, que se pueden considerar característicos de los idiomas que conocen. Valorar como afectan a la música los sonidos de la lengua en la que se canta.

Claves para la evaluación: Competencia comunicativa. Esta actividad está muy vinculada a la lengua, concretamente al ámbito de la fonética. Valorar las capacidades para identificar los sonidos de las lenguas, así como la diversidad de propuestas musicales.

Proponer la adaptación lingüística de una canción que conozcan los alumnos. Por ejemplo, si la versión original es en inglés, adaptar el texto al castellano.

Claves para la evaluación: Competencia artística y comunicativa. Esta es una actividad de introducción a la traducción, por tanto se puede valorar en términos de competencias lingüísticas, pero también cabe valorarla como creación artística ya que las letras de las canciones tienen vínculos evidentes con la práctica poética. Se recomienda que las canciones sean propuestas por los propios alumnos de manera que la implicación en la actividad sea mayor.

- **En el aula- recomendadas para segundo ciclo de ESO**

Dividir el grupo de la clase en subgrupos de cuatro. Cada grupo tiene que proponer un fragmento de una película y seleccionar tres músicas para combinarlas con las imágenes. Visionar el fragmento con las diversas músicas y descubrir qué significados aporta la música a las imágenes en cada caso. Se puede utilizar Youtube para encontrar los fragmentos.

- Proponer la búsqueda de músicas que consten de un *ostinato*, es decir, que estén construidas a partir de la repetición insistente de una célula musical determinada. Pedir a los alumnos que presenten la música que han encontrado y que expliquen al resto del grupo cuál es la célula musical que actúa como *ostinato* (puede ser un conjunto pequeño de notas, puede ser una figura rítmica, puede ser el timbre de un instrumento, etc.)

Claves para la evaluación: Competencia artística y cultural. Valorar la capacidad de identificar y percibir el efecto de la música en las imágenes, comprender la interacción de dos lenguajes. También hay que valorar la diversidad de propuestas de fragmentos audiovisuales y musicales y la capacidad para identificar elementos del lenguaje musical.

GLOSARIO

Plano: Unidad espacial-temporal filmada en continuidad. Cantidad de película impresionada desde que el motor arranca hasta que se para. En un film acabado (montado), el plan está limitado por los dos cortes que lo unen al plan precedente y al siguiente.

Montaje: Principio organizador de todos los elementos visuales y sonoros de la imagen. Se trata del mecanismo mediante el cual se construye, en gran parte, el sentido de un film. Como operación técnica, el montaje remite a la operación de unir los diferentes fragmentos fílmicos y consta de tres etapas sucesivas: la selección del material filmado en el rodaje, su encadenamiento y su enlace rítmico y expresivo. Desde una perspectiva teórica, podemos definir el montaje como un principio creativo, puesto que articula todos los elementos, visuales y sonoros, que intervienen en la composición de las imágenes. El montaje organiza el relato e imprime el ritmo a cada escena, a cada secuencia del film, así como al conjunto de la película.

Voz en off: La voz en off es un recurso narrativo del cine y las artes escénicas que consiste en retransmitir una voz que no pertenece a nadie que esté ante la cámara. La voz puede ser de un

personaje que aparezca en otros momentos o bien interpretada por alguien que no aparece nunca. A menudo se usa para representar el narrador omnisciente equivalente al narrador de la literatura escrita.

Punto de vista: Perspectiva que se adopta y que se construye para explicar una historia o retratar una realidad que la condiciona en todo momento; el relato documental está construido desde el punto de vista del observador de una realidad determinada, y se muestra a través de estos ojos, conocimientos y creencias.

Ostinato: Técnica de composición musical basada en la repetición de un elemento que acontece presente a lo largo de toda la pieza y, en último término y a escala arquitectónica, la configura.

Melisma: Ornamentación de la voz en el canto que consiste a cambiar la altura inicial de una sílaba musical mientras se canta y añadir otros para enriquecer con más notas aquel pasaje de la canción. Esta técnica es presente en muchas realidades culturales y musicales (en el canto gregoriano, en el flamenco) pero es especialmente característica de las diversas tradiciones de canto presentes en la Mediterránea.

Cordófono: Instrumento de cuerda; la cuerda puede ser rozada, como en un violín o una viola de gamba, o pulsada, como en una guitarra o un laúd. En el caso de la cítara, las cuerdas se pulsan con un plectro.