

DOSSIER PEDAGÓGICO

Donde el alma canta libre

Dúo Orpheo

---

1. Sentido educativo del programa

El programa *Donde el alma canta libre* propone un recorrido por la música y la poesía españolas que, desde el Romanticismo hasta la modernidad, han defendido la libertad interior, la expresión auténtica y la dignidad del ser humano. La selección de obras permite trabajar con el alumnado la relación entre arte y libertad, entendida como impulso creativo, como búsqueda de identidad y como resistencia frente a los límites sociales, estéticos o históricos.

La combinación de guitarra y voz crea un espacio íntimo donde la palabra poética y el sonido musical dialogan, iluminándose mutuamente y ofreciendo una experiencia formativa rica y transversal.

---

2. Federico García Lorca: la libertad como destino poético

Lorca es el corazón emocional del programa. Su obra encarna una defensa profunda de la libertad personal y artística, expresada a través de un lenguaje simbólico, musical y radicalmente humano.

- Su poesía rompe con las convenciones y reivindica la autenticidad del sentimiento.
- Su figura, silenciada por la violencia, se convierte en un símbolo ético de la libertad creativa.
- Su musicalidad interna permite un diálogo natural con la guitarra y la voz.

En el recital, Lorca actúa como guía espiritual: sus textos abren puertas emocionales que preparan al oyente para comprender la música desde un lugar más profundo.

---

3. Manuel de Falla: libertad estética y raíz popular

Falla representa la libertad entendida como búsqueda de una identidad sonora propia. Su obra combina tradición popular, modernidad europea y una espiritualidad depurada.

- Su lenguaje armónico rompe con los moldes académicos del siglo XIX.
- Su mirada hacia el folclore es transformadora, no imitativa.
- Su música propone una libertad interior basada en la autenticidad y la verdad expresiva.

En el programa, Falla aporta la dimensión mística y esencial de la libertad: la libertad de ser uno mismo a través del sonido.

---

4. Albéniz y Bécquer: la música que despierta la emoción poética

Albéniz: el compositor que dio voz musical a las *Rimas*

Aunque Albéniz es conocido sobre todo por su obra pianística, su aportación al repertorio vocal es de enorme valor. Entre sus ciclos más significativos se encuentran las canciones sobre textos de **Gustavo Adolfo Bécquer**, donde el compositor transforma la delicadeza romántica del poeta en un lenguaje musical lleno de color, intimidad y lirismo.

- Albéniz capta la esencia emocional de las *Rimas* y la traduce en melodías flexibles y expresivas.
- Su música amplifica la sensibilidad becqueriana, creando un puente entre poesía y sonido.
- La libertad en Albéniz se manifiesta como imaginación, apertura y diálogo entre culturas.

Bécquer: la libertad interior del Romanticismo

Bécquer aporta al programa la raíz romántica: la libertad entendida como exploración del yo, como búsqueda de la emoción y del misterio.

- Sus *Rimas* son un canto a la subjetividad y al sentimiento íntimo.
- Su influencia llega hasta Lorca y la sensibilidad moderna.
- Su presencia en el programa aporta continuidad histórica y profundidad emocional.

La unión Albéniz–Bécquer es un eje pedagógico fundamental: muestra cómo la música puede iluminar la poesía y cómo la poesía puede inspirar nuevas formas de libertad musical.

---

5. Enrique Granados: la libertad de la emoción

Granados representa la libertad expresiva del alma. Su música, profundamente lírica, explora la intimidad, el gesto delicado y la emoción contenida.

- Su estilo conecta con el Romanticismo europeo, pero con un sello español inconfundible.
  - Su libertad es la del creador que escucha su mundo interior y lo convierte en sonido.
  - En el programa, aporta una dimensión introspectiva y poética que complementa a Falla y Albéniz.
-

6. La libertad como legado en tiempos de oscuridad

El programa adquiere una dimensión pedagógica esencial cuando se comprende que todos los autores presentes —Lorca, Falla, Albéniz, Granados y Bécquer— crearon su obra en contextos marcados por tensiones sociales, censura, desigualdad o directamente represión política. Cada uno, desde su sensibilidad y su lenguaje, defendió una idea de España abierta, culta y luminosa en momentos en que esa luz corría peligro.

- **Federico García Lorca** se convirtió en símbolo universal de la libertad creativa. Su asesinato no solo truncó una de las voces más brillantes de la literatura española, sino que reveló hasta qué punto la libertad artística era percibida como una amenaza por los poderes represivos. Su obra sigue siendo un acto de resistencia cultural.
- **Manuel de Falla**, profundamente espiritual y comprometido con la verdad interior del arte, defendió una estética libre de artificios y de servidumbres ideológicas. Su música, depurada y esencial, fue un refugio de autenticidad en un país fracturado.
- **Isaac Albéniz**, viajero incansable, encarnó la libertad del creador que no reconoce fronteras. Su decisión de poner música a las *Rimas* de Bécquer fue un gesto de reivindicación del sentimiento íntimo y de la belleza en un tiempo en que España buscaba su identidad entre tradición y modernidad.
- **Gustavo Adolfo Bécquer**, desde el Romanticismo tardío, abrió un camino hacia la libertad interior, hacia la expresión del yo y de la emoción profunda. Su influencia se proyecta directamente en la sensibilidad de Lorca y en la modernidad poética del siglo XX.
- **Enrique Granados**, con su lirismo inconfundible, defendió la libertad emocional y la delicadeza en un mundo que se encaminaba hacia la violencia y la deshumanización de la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que él mismo perdería la vida.

Todos ellos, desde épocas distintas, contribuyeron a sostener una España que aspiraba a la luz en medio de la sombra. Su legado artístico no es solo estético: es ético. Representan la defensa de la sensibilidad, la imaginación y la dignidad humana frente a la represión, la intolerancia y el miedo.

El programa *Donde el alma canta libre* invita al público a reencontrarse con esa herencia luminosa y a comprender que la libertad —en el arte y en la vida— es un bien que se construye, se protege y se transmite.

---

7. Valor pedagógico del programa

- Conecta música, poesía e historia de forma orgánica.
- Permite trabajar competencias culturales, lingüísticas y emocionales.

- Introduce al alumnado en la memoria cultural española desde una perspectiva humanista.
  - Fomenta la escucha activa, la sensibilidad estética y el pensamiento crítico.
  - Ofrece un enfoque interdisciplinar ideal para conservatorios, institutos y centros culturales.
-