

Melodicuentos

Relato de una historia familiar y artística colombo-francesa Proyecto de investigación creación artística

Meloditales

Narrative of a Colombo–French familiar and artistic story Art research project

Por: Margarita Melo Roussel
Investigadora independiente en París, Francia
Recibido 4/10/1010 y aprobado 6/10/2010

Jugar, cantar, bailar y sonar

Margarita Melo Roussel

Resumen

Especialmente creados para los niños a partir de tres meses, los *melodicuentos* son adaptaciones y creaciones de cuentos originarios de diferentes culturas y relacionados con la naturaleza: historias sobre los árboles, flores, frutas y animales. Estos relatos son acompañados con canciones e instrumentos de música tocados en directo y animados con figurines realizados por Julienne Roussel cuando ella tenía entre 80 y 90 años. Esta relación entre cuento, música y personajes, responde al *placer* que los niños tienen al escuchar e inventar sus propias historias de una manera espontánea y *lúdica*. Esta actividad *pluri-sensorial* crea *relaciones* privilegiadas entre adultos y niños, favorece la comunicación y los intercambios culturales y generacionales, además que se estimula nuestra *imaginación*.

Palabras claves: melodicuentos, pluri-sensorial, imaginación, creación, naturaleza.

Résumé

Spécialement conçu pour les enfants à partir de 3 mois, les *mélodicones* sont des adaptations de contes originaux de différentes cultures et souvent liés à la nature: histoires sur les arbres, les fleurs, les fruits et les animaux. Les textes sont accompagnés par des chansons et des instruments de musique joués en direct et animés par des figurines réalisées au crochet par Julienne Roussel quand elle avait entre 80 et 90 ans. Le lien entre conte, musique, et personnages répond au *plaisir* que les enfants éprouvent à écouter et à inventer leurs propres histoires spontanément et de manière ludique. Cette activité *pluri-sensorielle* crée des *relations* privilégiées entre adultes et enfants, favorise la communication et les échanges culturels et générationnels, de même qu'il stimule notre *imaginaire*.

Mots clefs: mélodicones, pluri-sensorielle, imagination, création, nature.

1992: *celebración de los 500 años del descubrimiento de América*. Para marcar este acontecimiento que culminó con la extinción de muchas tribus y culturas, inventé lo que llamo "Los Melodicuentos".

A principios de ese año estaba en casa de mis suegros en la región de Auvergne en Francia. Durante el almuerzo comenté que no estaba satisfecha con los cuentos musicales que inventaba para los bebés, (a partir de los 3 meses), pues aunque eran apreciados de los niños y adultos, les faltaba cierta dimensión. Claude, mi suegro me dijo: Margarita, creo que tengo lo que necesitas. Te voy a prestar una colección de libros sobre cuentos y leyendas de todos los continentes. Al leerlos descubrí un tesoro extraordinario!

El primer Melodicuento que adapté fue "La leyenda de la flor de Mayo". Este cuento me gustó, pues relata las lágrimas de un pastor transformadas en flor cuando la princesa le roba su flauta. Simbólicamente ese hecho representa de cierta manera el despojo de los tesoros indígenas perpetrados por los conquistadores.

Fui a casa de Julienne, la mamá de Claude y le pregunté si deseaba hacer los figurines en crochet para contar esa historia a los bebés. Enseguida ella se entusiasmó con esa proposición y renació diciéndome: Margarita, como te parece que debí esperar a tener 80 años para hacer lo que hubiera amado realizar toda mi vida!

Los personajes que le pedí a Julienne fueron: una princesa, un pastor, un perro, una oveja, una cabra, así mismo que unos árboles y las flores de Mayo llamadas "Muguet" que florecen a principios de Mayo y se acostumbra ofrecerlas para celebrar el día del trabajo, también se dice que traen buena suerte.

La leyenda de la flor de Mayo: las lágrimas del pastor se convirtieron en la flor de Mayo...

Tanto para Julienne como para mí, una nueva aventura había empezado. Desde ese momento, nos dedicamos por entero a esa actividad; Julienne creando los personajes y yo adaptando e inventando mis Melodicuentos.

Proceso

Para crear un Melodicuento, necesito que el tema produzca en mí una gran emoción. Por lo general son textos relacionados con la naturaleza y con nuestra historia humana, por ejemplo:

"*La leyenda de la patilla*": las patillas aparecieron gracias a los granos regalados por un dragón al sultan...

"*el cuento del gusano de seda*": a través del cual se relata la obtención de la seda...

"*El secreto de los huevos de pascua*": Gracias a la música, la gallina puso huevos colorados.

"El niño que devolvió el sol a los hombres" Un brujo se robo al sol y con la ocarina regalada por el abuelo a su nieto, éste recupero el sol.

En el contenido de la historia debo hallar posibilidades musicales y poéticas para desarrollar. Por ejemplo en el Melodicuento sobre "*La flor de mayo*", el pastor toca la flauta, hay un castillo, un rio, un bosque y todos esos detalles los convierto en música.

Una vez escogido el cuento, sustraigo los fragmentos que me interesan y doy el titulo. Decido qué personajes harán parte del relato y les atribuyo a cada uno una canción y un instrumento musical. La introducción puede ser a través de una canción, instrumento musical o frase, pero también puede ser la combinación de los tres, por ejemplo: "Había una vez un castillo musical", toco el instrumento y canto la canción representando el castillo.

A lo largo del texto que he adaptado con frases cortas y precisas, intercalo instrumentos y canciones correspondientes a cada personaje o lugar de la acción, por ejemplo: "En la pradera había una oveja", aparece la oveja balando y cantando su canción.

El equilibrio entre esos tres elementos: texto, canciones e instrumentos, constituyen la calidad musical y poética del conjunto.

La voz

La voz es el principal "actor" del Melodicuento, ya que a través de ella, la historia toma vida. Ya sea la voz hablada o cantada, ella crea el ambiente, las emociones, anticipa la aparición de los hechos y la relación con el público se establece. Las onomatopeyas, entonaciones, modulaciones y los diferentes timbres de la voz hacen parte integral de los constituyentes del cuento.

Por lo general, el repertorio es popular y según el origen del cuento, interpreto en directo las canciones correspondientes de la cultura en cuestión. Las canciones escogidas son determinantes para que el relato se realice con fluidez, y para ello son de corta duración. Algunas de ellas pueden servir de refrán para tejer el hilo de la historia. Según las reacciones del público, puedo adaptar mi interpretación.

Los instrumentos de música

Los instrumentos de música y objetos sonoros que toco en directo, los escojo en función de la calidad musical, la forma y la alternancia en el texto, por ejemplo: el sonido del castillo será muy diferente al del río y al del bosque.

Lo más importante es a la vez el contraste y la complementariedad entre las diferentes secuencias que se tejen desde el principio hasta el final.

La variedad musical es la que intensifica la atención en el público, ya sean niños o adultos, por lo tanto utilizo gran variedad de instrumentos originarios de culturas diferentes: bol tibetano, collar de agua de Colombia, kayamba de África, carrillón de Europa, etc. Aunque los espectadores no van a experimentar los instrumentos, es una ocasión para descubrir las diferentes sonoridades y algunas técnicas instrumentales.

Los personajes

Los personajes aparecen a medida que se desarrolla el cuento. Mi manera de moverlos es similar a la manera como los niños utilizan espontáneamente sus juguetes cuando imaginan sus propios juegos y ello crea una complicidad y un reconocimiento mutuo.

Julienne creaba los personajes tal cual como se encuentran en la naturaleza, con un verdadero talento. Según los figurines, los hacía sin modelo, pero consultaba en libros y revistas para calcular las proporciones exactas de los personajes. Su arte era intuitivo, pues nadie le aprendió esa técnica. Ella hacía lo que podríamos llamar "el armazón" con alambre y a medida que "lo vestía" en crochet, lo iba llenando con una especie de algodón especial para rellenar cojines. A pesar de su edad, hizo animales minúsculos como una mosca, una mariquita, varias abejas... Las dimensiones de los personajes humanos varían entre 15 y 30 centímetros.

Cada creación es única y todos los personajes son muy expresivos. Durante sus 10 últimos años, Julienne vivió por su pasión y le dio un sentido artístico a su vida. Gracias a esta iniciativa, despertó una energía vital y nos legó una creación excepcional y original de gran impacto tanto en los niños como en los adultos. Su ejemplo es un modelo para las personas que desean desarrollar su potencial manual y creativo.

La presentación

Los niños y los adultos se instalan ya sea en un tapete o en sillitas frente a una mesita cubierta totalmente por una tela. Yo me sitúo detrás de la mesita a la vista del público. Como los figurines son pequeños, el grupo de espectadores para las guarderías es de 15 personas, niños de 3 meses a 3 años y adultos. Para las bibliotecas es de 30 personas máximo, niños de 3 meses a 5 años y adultos.

Todo el material (personajes e instrumentos) están escondidos bajo la mesita y los voy colocando encima a medida que relato la historia. Al final solo queda la mesita sola con su tela. La astucia consiste en encontrar la manera de instalar y quitar los personajes e instrumentos como si fuera un ritual.

Es un viaje cultural y plurisensorial a través de los diferentes continentes. El interés de esta fórmula que llamo "Melodicuentos", es que a la vez el cuento, la música y "el teatro de objetos" están presentes durante toda la historia y forman parte integrante de la obra.

Reacciones del público

La primera persona que asistió a mi primer ensayo fue una bibliotecaria de "L'heure Joyeuse"¹, primera biblioteca infantil creada en Francia en 1924. Un día invité a Françoise al apartamento para hacerle la sorpresa y al final de mi presentación me dijo: "Margarita, de ahora en adelante vas a presentarte en las bibliotecas de Paris, pues no debes guardar en un cajón lo que acabas de ofrecerme." Así que la sorprendida fui yo! Y fue así que además de trabajar en las guarderías y asociaciones, pude integrar las bibliotecas que tienen un impacto socio-cultural fundamental en la sociedad.

Los bebés manifiestan un interés muy particular en las variaciones de la voz hablada y cantada, así mismo que en los instrumentos musicales. Ciertos niños van a observar mi rostro durante todo el Melodicuento y otros van a seguir el movimiento de los personajes. Muchos niños van a acompañar con su cuerpo y su voz ciertos pasajes de la historia de una manera espontánea. Algunos niños que ya empiezan a caminar van a acercarse a la mesita y los niños que ya hablan, de vez en cuando van a hacer preguntas.

Testimonio de un niño a quien la bibliotecaria le pregunto si le había gustado el Melodicuento: "Mejor que una chupeta"! La mayoría de los adultos se sorprenden al descubrir esta fórmula original. Tanto los temas, personajes, instrumentos y canciones son muy apreciados y admiran el trabajo realizado por Julienne. También les gusta la proximidad y la sencillez de la presentación, a tal punto que algunos de ellos también quieren ensayar, como el siguiente testimonio de un papá: "Ahora sí sé lo que voy a hacer llegando a la casa: le voy a contar cuentos a mi niña que acaba de nacer"!

Lo que resienten muchas personas es un bienestar, un retorno a la infancia y una frescura. Según ellos es un momento de evasión y de ensueño. Es un regocijo poder compartir con los niños esas emociones y sorpresas.

¹ La hora feliz

Conclusión

Al estimular el deseo de creación lúdica en el adulto, se favorece una relación con los niños a través la imaginación y el placer. Gracias a la tradición oral, alimentamos los intercambios culturales y abrimos un universo de sensaciones y conocimientos. Motivar los adultos a descubrir libros es también incrementar el desarrollo del lenguaje y por lo tanto de la comunicación.

Julienne Roussel

Nació en 1911 en la región de Auvergne en Francia, más exactamente en un pueblito llamado Jumeaux. Su padre trabajaba en la mina como serruchero y su madre hacia la pasamanería (técnica de decoración utilizando cordones, galones, borlas). En 1930 Julienne se casó y se instaló en el pueblo vecino llamado Le Breuil Sur Couze. Después de haber criado sus hijos y para distraerse, empezó a hacer el crochet en forma de mantelitos, forros para cojines y para lámparas destinados al círculo familiar.

En 1980 se creó en el pueblito "el club de la tercera edad". Una vez por semana las personas a partir de los 60 años se reunían en un local para charlar y distraerse. La mayoría de las mujeres solían tejer, bordar y hacer manualidades durante esas reuniones. Al final del año, el club organizaba una exposición-venta de las artesanías fabricadas por los adherentes, a fin de recoger fondos para financiar viajes turísticos, salidas culturales y de recreación, para los miembros del club.

Fue en esa época cuando Julienne integró el club y se le ocurrió hacer parejas de novios. Esos figurines tuvieron un gran éxito, pues era la única persona en hacer algo diferente. Luego hizo una pareja de Auvergnats, habitantes de la región otros figurines. A Pascal, mi marido, le encantaron y Julienne se los regalo. Los colocamos sobre una repisa y yo los miraba con antojos. Un día le pregunté a Pascal si me los prestaba para contar un cuento a los bebés, pero no quiso, pues temía que los dañara. Poco tiempo después solicité a Julienne la creación de los personajes para mis meloducientos. Julienne ejerció su arte hasta el año 2001 cuando falleció.

El club de la tercera edad aun existe e inclusive se proponen muchas actividades de toda índole, dirigidas a las personas pensionadas. Es muy importante destacar a la vez el aspecto social, cultural y artístico que se desarrolla a través de esas iniciativas.

pareja de Auvergnats

personajes del campo

Margarita Melo Roussel

Por mi parte, nací en 1951, en Bogotá y para más precisión en el 1er piso de la avenida 22 Núm. 20-60 del barrio Santa Fé. El médico le dijo a mi mamá: "Señora, acaba de tener una ratoncita. ! Esta niña es tan chiquita que no va a sobrevivir"! Me habían antecedido 3 hermanos y 5 hermanas. Al escuchar esta sentencia, debí dar mi primer alarido de protesta! Mi hermana Clara quien tenía 24 años y era enfermera, me cuidó día y noche, teniéndome en sus brazos. Sin saberlo, ella venía de inventar la primera mamá canguro. Mi propia mamá no podía hacerlo, pues ya era de edad: 46 años, y estaba muy cansada.

En tres ocasiones casi me muero, pues era tan diminuta que me perdía entre las cobijas. No sé si me salvé gracias a los tres nombres de reinas con que mi mamá me había hecho bautizar: *Margarita Victoria Eugenia*, pero el caso es que aun estoy en vida y contenta de compartir esta bella experiencia humana, donde las raíces se sitúan en Colombia.

Toda mi infancia estuvo acompañada con el ronroneo de los gatos y con mi propia voz que ejercitaba a diario en los 3 patios del apartamento, llamando a mi vecina María Isabel quién vivía en el 4º piso. A mi conocimiento, nunca hubo quejas de los vecinos.... Desde muy joven, pienso yo, hacia los 8 años, empecé a hacer obras de teatro con María Isabel y su hermano. Entre los tres preparábamos los textos, disfraces y escenografía que presentábamos a los niños del barrio. Timbrábamos en cada edificio para anunciar el día y la hora de la presentación. Vendíamos las boletas y comprábamos dulces para repartirlos al final del espectáculo. Fue una época hermosísima, sin televisión, pero con mucha libertad de expresión.

Un día, mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande y sin ninguna duda, le contesté: Yo quiero *¡jugar!* Y contrariamente a Julienne, es lo que he hecho toda mi vida. Empecé mi escolaridad en el colegio Hispano-inglés, pero fue de corta duración, pues el día en que la profesora nos anunció que si no éramos juiciosas, nos encerraría en un cuarto oscuro, llegué tan aterrorizada a la casa, que al día siguiente mi hermano Yezid quien era psiquiatra, me inscribió en el Liceo Francés.

Perdí 5° de primaria y me inscribieron en el colegio de La Enseñanza del barrio Teusaquillo; y a partir de 3° bachillerato ingresé al Instituto Pedagógico, donde terminé el bachillerato. De ahí pasé a la Universidad Pedagógica, donde me gradué como Maestra Experta en Educación Pre-escolar.

Trabajé 2 años en el Colegio Alvernia y al mismo tiempo continué la Pedagogía Musical en la Pedagógica. Luego trabajé 2 años en el colegio Juan Ramón Jiménez que quedaba en Lijacá y por esa razón no pude continuar con la Pedagogía Musical.

El 12 de Diciembre 1976, llegué a Paris, gracias a mi hermana Ruth quien me había inscrito en un taller de títeres. Desde ese entonces vivo en Francia. A los 3 días de llegada y por pura casualidad, me encontré con una de mis profesoras de la Pedagógica quién me dio las direcciones para que pudiera continuar mis estudios musicales con los métodos activos. Gracias a dos profesoras que tuve, en 1979, empecé a trabajar en varias guarderías y asociaciones, en lo que llamamos "Jardines Musicales". En Paris, fui la primera persona en trabajar con los bebés a partir de los 3 meses.

En 1987, una de las educadoras de una de las guarderías me dijo: Margarita, yo te vería bien contando cuentos a los bebés con tus canciones e instrumentos. Y es así que en un abrir y cerrar de ojos, me transformé en "Música-Cuentista", disfrazando mis instrumentos en marionetas musicales divertidísimas y realmente muy hermosas. Y en 1992, nacieron los Melodicuentos!

Nuestros recorridos, tanto el de Julienne como el mío, tienen dos palabras en común: *pasión y creatividad*. Ambas nos beneficiamos de los encuentros familiares, de amigos, sociales, y profesionales; escuchamos las sugerencias que iluminaron nuestras trayectorias, y así continuaré mi camino, compartiendo esta maravillosa aventura! Lo increíble de esta historia, es que los adultos piensan que los personajes fueron hechos por una colombiana y se sorprenden al saber que Julienne era francesa!

De verdad que si es una historia familiar y artística colombo-francesa.

Bibliografía

- Légendes des arbres et des fleurs – Collection Gründ
- Contes de quatre vents – Natha CAPUTO - Nathan Editeur
- Mille ans de contes nature – Collection Milan
- Miroir des contes – Lily BOULAY – Colin EDITEUR
- Encuentros e investigaciones realizadas en Colombia
- ONIC (organización nacional de indios colombianos)
- ICAN (instituto colombiano de antropología)
- Jesus Antonio Quinones (director artístico del grupo Totolincho)
- Bibliotecas Luis Angel Arango, Rafael Pombo y Colsubsidio

Algunos melodicuentos inventados:

- La fiesta en el bosque
- Tito, el pequeño granizo
- El viaje musical de Octave
- El carnaval musical

- La fiesta de las estaciones
- Viaje al fondo del océano

Margarita Victoria Eugenia Melo Rico Roussel

margaritarousselconte@orange.fr

Nací en Bogotá, Colombia, y desde pequeña mostré, como la gran mayoría de los niños, una disposición y una preferencia por el "teatro"; es decir, que tuve la suerte de disponer de tiempo libre para inventar mis propios juegos. La escolaridad en los diferentes colegios me permitió vivir experiencias variadas, interesantes y complementarias. Al escoger la carrera de "Maestra Experta en Educación Pre-Escolar", reforcé mi *deseo* de continuar *jugando* y de trabajar con niños pequeños. Esta *pasión* siempre ha habitado en mí, y al llegar a Francia a finales de 1976, se ha prolongado: en 1979, como animadora de estimulación musical para los bebés; y desde 1992, como música-cuentista para los bebés, actividad que continúo realizando en Francia. Actualmente vivo en París.