

LA ISLA IMAGINARIA

Imaginémonos que nos encontramos en una isla donde todas las cosas son diferentes.

Una isla donde lo que hace tiempo que damos por sentado y a lo que nos hemos acostumbrado sin pensarlo demasiado no existe, pero en la que, en cambio, convivimos con cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Un lugar en el que todo nos resulta familiar, pero en el que a la vez todo es completamente diferente:

UNA ISLA DONDE...

... el empleado del departamento de finanzas vestido con traje da la bienvenida a las clientas bailando con ellas samba brasileña.

... bandas noruegas de black metal tocan música litúrgica en las iglesias.

... se libran batallas en oscuras estaciones de metro sobre quién sabe tocar más virtuosamente los Estudios de Chopin.

... el battle rap es la única música que suena en los ascensores.

... todos los niños de la escuela primaria aprenden a tocar el violín con cabeza de caballo originario de Mongolia.

... la flauta es el instrumento perfecto para rebelarse contra las condiciones imperantes.

...

Transpórtate a una isla como esta.

Tienes 5-10 minutos para pensar en el papel que quieres desempeñar en esa isla. ¿Qué personaje eres tú? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes y qué canciones te gusta cantar en la ducha? ¿Cuáles son los problemas de tu isla y cómo los resuelves? Cuanto más detallado respondas, más divertido va a ser. Ahora dirígete a los demás compañeros y compañeras de tu clase e inicia un diálogo con ellos. Cuéntales cómo te fue el día, lo que acabas de comer y lo que soñaste anoche. Solo mira lo que sucede en los diferentes encuentros y déjate inspirar por ellos.

ARTISTAS QUE SIRVEN DE INSPIRACIÓN

- 1** En la sección “Consejos para la composición de canciones” en la página web www.eineweltsong.de/en se presentan artistas inspiradores que representan a nuestro mundo - UN SOLO MUNDO - con su música y su persona. Léete los textos y reproduce los vídeos y pistas musicales y responde a las siguientes preguntas:

  - ✓ ¿De qué artista te acuerdas especialmente?
¿Qué es lo que te fascina o irrita de él o ella?
  - ✓ ¿Has descubierto algo en las biografías de los artistas que aún no conocías?
¿O quizás has encontrado símiles en tu propia vida?
  - ✓ ¿Cómo has percibido la música?
¿Qué es lo que ya sabías y qué es lo que te era menos familiar?
¿Tienes la sensación de que la música te transporta?

- 2** Ahora has conocido a algunos artistas que, además, tienen una gran implicación social. Qué crees:

  - ✓ ¿Cómo y dónde se puede usar la música para cambiar el mundo?
  - ✓ ¿Qué importancia tiene la música en el contexto del desarrollo sostenible?
  - ✓ ¿La música debe hablar de política? ¿Puede la música hablar de política?
  - ✓ ¿Puede la música de un/a artista separarse de su persona?
¿Tiene un papel importante el origen de un músico o una música?
En caso afirmativo, ¿cuál? En caso negativo, ¿por qué no?

DESCUBRIR NUEVOS INSTRUMENTOS

(Página 1 de 2)

- 1 En la sección “Consejos para la composición de canciones” en la página web del Concurso Musical encontrarás vídeos y samples en los que se presentan instrumentos de todo el mundo. Clasifica cada instrumento en una de las siguientes categorías:
  - ✓ Instrumento de cuerdas pulsadas
  - ✓ Instrumento de cuerdas frotadas
  - ✓ Instrumento de percusión de entonación definida
  - ✓ Instrumento de percusión de entonación indefinida

- 2 Intenta ahora describir detalladamente cómo suena el instrumento:
  - ✓ ¿Cómo influye el material en el sonido? ¿Suena más bien a madera? ¿Qué uso compositivo resulta de ello?
  - ✓ ¿Qué estado de ánimo crea el sonido del instrumento? ¿Feliz, aterrador, enojado, triste?
  - ✓ ¿Qué otras asociaciones evocan el sonido del instrumento? ¿Playa, boda, fiesta, meditación?

- 3 Ahora en la clase escucharéis varios ejemplos de cómo los instrumentos pueden usarse en diferentes canciones y estilos de música. A veces no es tan fácil identificar los instrumentos. ¿Sois capaces?

- 4 Individualmente o de dos en dos, ahora podéis investigar en línea qué otros ejemplos de músicas podéis encontrar que incluyan los instrumentos. Elegid vuestra canción favorita y presentadla en la clase. ¿Qué es lo que más te gusta o os gusta de ella?

- 5 Haz tu balance personal de la clase y toma notas. Al final, podéis debatir esto en clase (por supuesto, también se puede hacer a través de un videochat).
  - ✓ ¿De qué instrumento has oído hablar aquí por primera vez?
  - ✓ ¿Qué instrumento conocías ya? ¿Lo conocías también en su contexto tradicional?
  - ✓ ¿Te ha resultado fácil o difícil identificar los instrumentos en las canciones modernas?
  - ✓ ¿Te gusta el sonido de los instrumentos? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te suena peculiar y por qué?
  - ✓ ¿Te gustaría utilizar alguno de los instrumentos en tu canción? En caso afirmativo, ¿en qué contexto quieres utilizarlo?
  - ✓ ¿Pueden los instrumentos mejorar la música que escuchas?

DESCUBRIR NUEVOS INSTRUMENTOS

(Página 2 de 2)

VÍDEOS DE EJEMPLO SOBRE LOS INSTRUMENTOS

¡Repartir esta lista solo una vez finalizada la tarea 3!

Laúd tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=c2qg6YnjIjs> (Yasamin Shahhosseini)

Laúd moderno: <https://www.youtube.com/watch?v=IYwk8ftUfig> (Skenny Beats – Rap/Oriental Oud Beat)

Guitarra eléctrica tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo> (ACDC – Highway To Hell)

Guitarra eléctrica moderna: https://www.youtube.com/watch?v=B_b02wsoWnA (Christian Grothe)

Percusión de Ghana tradicional: <https://youtu.be/exhQt8ET3rQ> (BorBorBor)

Percusión de Ghana moderna: <https://www.youtube.com/watch?v=8T-GeoXIEBg>
 (Patoranking – No Kissing Baby ft. Sarkodie)

Bongo tradicional: <https://youtu.be/e8Yh5Fz4eyc> (Neesha Mokal)

Bongo moderno: <https://www.youtube.com/watch?v=UEHmxKEJUc> (Seed – Ticket)

Ruudga tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=BjSSpL5rGr4> (Emile Kafando)

Ruudga moderna: <https://youtu.be/b15DASorMSQ> (Nouss Nabil - Khalifa)

Tabla tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=VWPDsvb6n08> (Bhupinder Chagga)

Tabla moderna: <https://youtu.be/v-WLBIYdjlg> (Shobhit Banwait – Shape of You (Ed Sheeran Cover))

Vibráfono tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=rHR3F7vp1uc> (Gary Burton)

Vibráfono moderno: <https://youtu.be/FbLsb5oPloA> (Zero dB – Anything's Possible)

Guzheng tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=zWUWCdDcQTY> (Bei Bei)

Guzheng moderno: <https://www.youtube.com/watch?v=6GknVpFfEyl> (Yein – Guzheng)

Arpa tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo> (Valerie Milot – Moldau (B. Smetana))

Arpa moderna: <https://www.youtube.com/watch?v=XMcfFQOSP00>
 (Michelle Smith – Harp Hop (orig. Mos Def – Mathematics))

ESCRIBIR LA LETRA DE UNA CANCIÓN

Cuando escribáis una letra sobre el tema de UN SOLO MUNDO, podéis seguir los siguientes pasos como orientación:

- 1 Recopilad ideas sobre el tema de vuestra canción. Pensad también en las ideas que habéis ido recopilando sobre el tema de UN SOLO MUNDO, por ejemplo a través de los objetivos de desarrollo sostenible o el método de la isla.
- 2 Elegid un tema sobre el que queráis escribir la letra de una canción. Pensad y escribid todas las ideas que os vengan a la mente sobre el tema que habéis elegido, por ejemplo, en un mapa mental.
- 3 Elegid una perspectiva narrativa (en primera persona o en tercera persona).
- 4 Escribid las primeras líneas. Pueden rimar, pero no tienen por qué hacerlo.
- 5 Cuando hayáis escrito algunas líneas, leed el resultado e id tomando decisiones sobre la marcha:
  - ✓ ¿Será una canción cantada o rapeada?
  - ✓ ¿Hay alguna parte que sea especialmente adecuada para ser una estrofa o un estribillo?
Por ejemplo, ¿hay alguna línea que sea perfecta para que se repita?
  - ✓ ¿Cómo podría seguir? ¿Qué le falta?
- 6 Dadle a la letra una forma adecuada. Probablemente conocéis la forma más habitual, en la que la estrofa y el estribillo se van repitiendo. En muchas canciones pop se ha utilizado la siguiente forma estándar a partir de esa repetición:
  - ✓ *strofa* (= versos en los que se va construyendo la tensión)
  - ✓ *Estribillo* (= versos que contienen el mensaje principal)
  - ✓ *Estrofa 2* (otra vez tensión)
  - ✓ *Estribillo*
  - ✓ Opcionalmente, *punte* o parte C (= parte intermedia que hace de puente hacia el estribillo)
  - ✓ *Estribillo*
  - ✓ *Estribillo*

¿Aburrido? ¿Complicado? Afortunadamente, hay lo que se llama “libertad artística”, para que podáis cambiar la forma a vuestro gusto. Muchas letras de canciones de éxito no siguen esta forma en absoluto.

ESCRIBIR LA LETRA DE UNA CANCIÓN

7 ¿Seguís atascados? ¿Todavía no se os ocurre nada? Entonces empezad con una de las siguientes frases:

- ✓ Imagina que fuera...
- ✓ Me gustaría...
- ✓ Si todos nosotros...
- ✓ ¿Y si...
- ✓ Hubo una vez...
- ✓ Quién sabe cómo...

Cuando se cuenta una historia, por ejemplo, sobre un país, vuestra ciudad, una persona, vuestros sueños o deseos, los versos suelen salir solos.

UN CONSEJO MÁS:

Muchas buenas canciones también tienen partes vocales sin letra. Simplemente cantad sílabas como uyuyuy, ayayay, yeyeye, lololo o combinad vocales como la a, la o y la u.

Encontraréis más sugerencias para la composición de canciones en la sección ""Consejos para la composición de canciones" en la página web en www.eineweltsong.de/en.

ANALIZAR LA LETRA DE UNA CANCIÓN

Decidid con vuestra clase o grupo de trabajo qué canción os gustaría analizar.

Podéis responder a las siguientes preguntas individualmente como una tarea escrita o puede hacerse en grupo mientras vais tomando notas.

- 1 Sobre el estado de ánimo y el efecto de la letra:
  - ✓ ¿Qué es lo que más os gusta de la letra?
  - ✓ ¿Cuál es el estado de ánimo principal, qué emociones se esconden en la letra?
  - ✓ ¿Qué imágenes os vienen a la mente?
  - ✓ ¿Qué echáis de menos? ¿Tenéis más ideas para la letra o cambiaríais algo?
  - ✓ ¿En qué ocasión escucharíais la canción?
  - ✓ ¿Por qué deberíamos escuchar la canción?
- 2 Sobre la estructura del contenido o la tensión:
  - ✓ ¿Qué estructura tiene? (Estrofa, estribillo, preestribillo, puente)
  - ✓ ¿Cuál es el mensaje principal? (Estribillo)
  - ✓ ¿Qué sabéis después de la primera estrofa? ¿Y después del estribillo?
  - ✓ ¿Hay partes especialmente importantes?
  - ✓ ¿Dónde está el clímax emocional en la letra? ¿(A menudo en el último estribillo)?
  - ✓ ¿Qué perspectiva se utiliza?
  - ✓ ¿Qué tiempo se utiliza?
- 3 Sobre el lenguaje y el estilo de la letra:
  - ✓ ¿Encontráis metáforas, símiles o imágenes en la letra?
  - ✓ ¿Hay un esquema métrico?
  - ✓ ¿Cómo se han usado las rimas?
  - ✓ ¿Qué podéis decir sobre el estilo del lenguaje? (Jerga, lenguaje poético, lenguaje narrativo.)
- 4 Sobre la conexión entre la letra y la música:
  - ✓ ¿Qué os gusta de la música?
  - ✓ ¿Creéis que la música se ajusta a la letra?
  - ✓ ¿Qué sentimientos de la letra son expresados por la música?
  - ✓ ¿Qué asociaciones o imágenes os vienen a la mente cuando escucháis la música?

INSTRUMENTOS DE NUESTRO MUNDO COMO SEMILLA CREATIVA

- 1** Intentad responder de manera breve si es posible las siguientes preguntas con vuestro grupo de trabajo:
    - ✓ ¿Qué sentimiento principal debe transmitirse en la canción?
    - ✓ ¿Qué nivel de intensidad tiene este sentimiento?
    - ✓ ¿Quieres hablar a los sentimientos, despertar conciencias, mover el esqueleto o todo a la vez?
    - ✓ ¿De qué estilo debería ser?
    - ✓ ¿Qué artista podría cantar una canción así?

  - 2** Id a la sección “Consejos para la composición de canciones” en la página web del Concurso Musical y descargaos todos los loops adecuados.
    - ✓ Guardad los loops en vuestro iPad/iPhone bajo Archivos
      - 📁 En mi iPhone
      - 📁 Garage Band
      - 📁 Garage Band File Transfer.
    - ✓ En el PC/Mac, deberéis recordar el lugar en el que los habéis guardado.
- IMPORTANTE:**
 Si queréis iniciar Garage Band con un sample del sitio web, *primero* debéis establecer el tempo que tiene el loop. Pulsad sobre los ajustes de la canción en la esquina superior derecha.
- 3** Instalad la Sound Library de vuestro programa, como se muestra en la subcategoría “Composición digital” en la página web, y familiarizaos con la interfaz de usuario. Ved el vídeo sobre la interfaz de usuario para la app Garage Band y probad la app.

  - 4** Empezad a componer la música de vuestra canción eligiendo y combinando samples. Consultad las técnicas para ello en el vídeo “Componer con loops” en la página web del Concurso Musical. Tenéis las siguientes posibilidades de trabajar con los samples:
    - ✓ Combinando diferentes samples (al mismo tiempo o uno después de otro)
    - ✓ Combinándolos con los samples de la biblioteca; por ejemplo, un beat de batería o un efecto de sonido.
    - ✓ Reproduciendo samples o partes individuales al revés
    - ✓ Cambiando el tono (subiéndolo o bajándolo)
    - ✓ Cambiando la velocidad

Si necesitáis ayuda, preguntad a vuestro docente.

¡No olvidéis guardar vuestros proyectos cuando hayáis terminado y darles un nombre adecuado! En las hojas de trabajo 3b) y 3c) encontraréis información sobre cómo continuar dando forma a vuestra canción.

COMPONER UNA CANCIÓN Y HACERLE LOS ARREGLOS

Cuando hayáis subido los loops adecuados a la app y hayáis probado distintas combinaciones, decidid ahora en vuestro grupo de trabajo cuál va a ser la base musical de vuestra canción y elegid un arreglo.

- » *“Arreglar”* significa que uno decides qué elementos aparecen en la canción y cuándo llega el turno de cada instrumento.
- » Para ello se utilizan *“patrones”*, que son bloques musicales que pueden ir repitiéndose.
- » *“Forma”* se refiere a la secuencia de la canción; por ejemplo, estrofa, estribillo, estrofa, etc.
- » Los *“acordes”* forman la base armónica y pueden combinarse de diferentes maneras.

- 1** Ved el vídeo *“Crear acordes y patrones”* todos juntos. Probad patrones de guitarras y teclados propios que os gusten. Podéis usar los patrones de acordes de la app, como se explica en el vídeo, o tocar distintos acordes con la ayuda de instrumentos.

CONSEJO:

Una buena canción no tiene que ser armónicamente complicada: hay muchas canciones de éxito que utilizan de dos a cuatro acordes diferentes o incluso uno solo. Normalmente las canciones están organizadas en partes formadas por cuatro compases; es decir, en el estribillo, por ejemplo, los acordes siempre se repiten después de cuatro compases como se muestra en el vídeo.

- 2** Cread patrones para diferentes elementos de arreglo. He aquí un resumen de los diferentes elementos que pueden sonar en un arreglo al mismo tiempo:
  - ✓ Beat / ritmo (patrón de batería)
  - ✓ Bajo
  - ✓ Acordes rítmicos (varios tonos de acordes que se tocan juntos de forma repetida)
  - ✓ Acordes melódicos (tonos de acordes tocados uno tras otro)
  - ✓ Pads (acordes formados por tonos sostenidos; es decir, el acorde se prolonga a lo largo de varios compases)
  - ✓ Melodía(s) del/de la cantante, instrumento o voz de fondo
  - ✓ Special FX (efectos) y ruidos
- 3** Sed creativos, combinad los patrones y loops y júntalos en columnas. Encontraréis consejos importantes en el vídeo *“Arreglos y forma”*. Haced los arreglos con la app en directo mientras vais probando cosas de manera espontánea. ¡Todos los componentes del grupo deben probar algo!

MELODÍA, GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DE LA CANCIÓN

- 1 Ved el vídeo “Inventar melodías” que encontraréis en la subcategoría “Composición digital” en la página web www.eineweltsong.de/en.

ESTOS CONSEJOS ADICIONALES TAMBIÉN PUEDEN SERVIR:

- » Muchos compositores componen sus melodías simplemente dando un acompañamiento a una línea de sus letras, “cantando espontáneamente” y probando diferentes líneas melódicas.
- » Algunos incluso cantan sílabas como “babada” o cualquier sonido sin una letra fija para calentar y poner en marcha su creatividad.
- » Muchas personas encuentran útil decir en voz alta o rapear sus letras rítmicamente y observar si ya está surgiendo una melodía en su mente.
- » La melodía puede funcionar de forma totalmente independiente de los acordes. Muchas veces es incluso mejor si no pensamos mucho en lo que tocan los demás instrumentos.

PROBAD LO QUE MEJOR SE ADAPTE A VUESTRA CANCIÓN EN VUESTRO GRUPO DE TRABAJO.

- 2 Decidid el arreglo como se muestra en el vídeo “Efectos, mezcla y masterización”. Grabad las voces después de hablar con vuestro(a) profesor(a).
- 3 Ahora editad los diferentes elementos de vuestra canción hasta que os guste el resultado, por ejemplo, añadiendo más instrumentos. Con la mezcla podéis mejorar aún más el resultado. Se trata de clasificar los instrumentos dándoles un volumen diferente y un lugar en la imagen estéreo. Hay efectos como la reverberación que permiten optimizar el sonido.

REFLEXIÓN

(Página 1 de 2)

- 1** Pensad en lo que hace que una canción tenga éxito con vuestro grupo de trabajo y decidid los criterios de puntuación que usaréis para valorar vuestras canciones.

La letra de una canción sobre el tema UN SOLO MUNDO es buena si...

La letra de una canción es buena si...

La melodía de una canción es buena si...

- 2** ¿Cómo queréis aplicar los criterios de puntuación? ¿Deben tener todos la misma importancia dentro de la evaluación, o hay algunos que deben tener más peso? Puntuad cada apartado y decidid cuánto peso queréis darle a cada uno de ellos. **Por ejemplo:** Cada apartado obtiene como máximo 5 puntos. El contenido se puntúa el doble. **Cálculo:** 2 x puntos por "contenido" + 1 x puntos por "idioma" + 1 x puntos por "música" = puntuación total
- 3** El sistema de puntos puede ayudaros a nombrar a un ganador de la manera más objetiva posible, basándoos en vuestros criterios. Por supuesto, también podéis prescindir de él para otorgar premios, por ejemplo, a la mejor canción desde el punto de vista musical o a la más original. Decidid también cuántos ganadores y cuántos puestos debe haber: ¿solo un primer puesto o también un segundo y un tercer puesto?

CONSEJOS:

Tratad de ser justos a la hora de puntuar, incluso si una canción no se ajusta a vuestro gusto musical!
 Presta atención a los criterios y también pensad por qué a los demás les puede gustar la canción.

PRESENTACIÓN:

Presentad vuestra decisión a los demás y justificadla en base a vuestros criterios. Comentad cada pieza presentada y seguid las reglas de la retroalimentación (o "feedback") apreciativa (véase más abajo).

REFLEXIÓN

(Página 2 de 2)

REGLAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN APRECIATIVA¹

DAR “FEEDBACK”

- ✓ **Primer el “feedback” positivo:** El “feedback” debe incluir siempre partes positivas y negativas. Si se mencionan primero las cosas positivas, esto ayuda a la persona a la que va dirigido el “feedback” a aceptar también los comentarios negativos.
- ✓ **Descripciones claras y concretas:** El “feedback” siempre debe describir una observación específica y no generalizar o valorar a una persona.
- ✓ **Opinión subjetiva:** Debe quedar claro que se trata de la opinión de la persona que habla, no de una verdad universal.
- ✓ **Consideración:** Nadie debe sentirse herido por el “feedback” recibido.
- ✓ **Efecto de aprendizaje:** El “feedback” debería servir para mejorar las cosas la próxima vez. Es inútil criticar algo sobre lo que la persona a la que va dirigido el “feedback” no tiene ninguna influencia.

ACEPTAR EL “FEEDBACK”

- ✓ **Escuchar:** La persona a la que va dirigido el “feedback” escucha atentamente a la persona que habla y le pregunta si hay algo que no ha entendido.
- ✓ **Sin justificaciones:** El “feedback” no pretende ser una acusación o un ataque.
- ✓ **Informar de posibles molestias:** Si las cosas se vuelven desagradables, por ejemplo, porque no se siguen las reglas, la persona en cuestión da una señal.
- ✓ **Gestión con autodeterminación con el “feedback”:** La persona que recibe el “feedback” decide por sí misma si cree que el este es adecuado y si quiere cambiar su postura.

¹ Según: Kersten Reich (editor) (sin año): Methodenpool. En: url: <http://methodenpool.uni-koeln.de>