

Concierto Pedagógico: **Descubriendo los Estilos Musicales** con los «*Piratas del Caribe*» y el capitán *Sparrow*

Una propuesta didáctica musical de:
Carlos Manuel Puga Otero
campomusi@gmail.com

Descripción del concierto:

Se trata de un concierto pedagógico basado en una propuesta didáctica con guión, arreglos y material audiovisual formulado por Carlos Manuel Puga Otero.

Esta propuesta didáctica presentada por un narrador y músico integrante de la agrupación instrumental, pretende ofrecer a las chicas y chicos la visión de los distintos estilos musicales a lo largo de la historia occidental a partir de una melodía muy conocida entre el público al que va dirigida como lo es la pieza principal de la Banda Sonora del film "Piratas del Caribe" transformada y adaptada convenientemente para ilustrar las principales características estilísticas en cada período histórico desde la Edad Media y el Renacimiento hasta las tendencias contemporáneas más vanguardistas y las más cercanas como el Jazz y el Pop.

El guión ofrece un viaje onírico a través de la historia y la evolución en su seno de los estilos artísticos y musicales. Una pequeña protagonista: Violeta, y su inseparable amigo Juan, de correrías en su inagotable intento de emular a su héroe preferido: el capitán Sparrow, viajan atravesando el tiempo descubriendo la evolución del lenguaje musical y su relación con su entorno histórico después de quedarse dormidos mientras disfrutaban de la audición de su melodía favorita de "Piratas del Caribe" la cual se irá desdibujando y reconvirtiendo poco a poco durante el relato integrada en los diferentes estilos históricos, sugestionando la consciencia del "viaje en el tiempo" a través del contexto histórico y las diferencias estilísticas propias de cada época, consumadas en la acción de los distintos elementos estéticos y musicales particulares de cada género.

Intérpretes:

Tanto el narrador como los intérpretes son profesores titulados superiores de música con dilatada experiencia tanto pedagógica como concertística profesional.

Objetivos didácticos de la actividad completa:

- Vivificar la música en directo en toda su fragilidad y fugacidad.
- Disfrutar escuchando música.

- Apreciar el componente lúdico de todo concierto.
- Fomentar el interés, el conocimiento, el aprecio y el respeto por eventos musicales de esta naturaleza, en general, y por la música clásica, en particular.
- Aprender a escuchar con atención la música durante unos pocos minutos.
- Construir y respetar el silencio durante el acto consciente de escucha.
- Conocer e identificar, a través de la propia observación, interpretación vocal y audición, las propiedades y cualidades del sonido y de diferentes instrumentos musicales, según sus timbres e interacciones, en una agrupación musical.
- Conocer elementos básicos sobre los distintos estilos musicales de la historia de la música occidental y experimentar su evolución comparada.
- Percibir distintas formas musicales.
- Relacionar la música e historia y asentar sus conceptos básicos.
- Conocer, practicar y asimilar el léxico de los conceptos musicales asociados a los distintos períodos históricos.
- Desarrollar la sensibilidad artística y musical, la capacidad y la dimensión expresiva de la música.
- Apreciar y evaluar los valores de amistad, fraternidad e igualdad de género a través de la historia propuesta acerca de los personajes.
- Desarrollar determinadas habilidades plásticas que puedan relacionar con la actividad y promover para ello el uso de materiales reutilizables.

Orientaciones didácticas

Se proponen algunas actuaciones previas y/o posteriores al concierto y algunas sugerencias sobre el concierto mismo.

1. Actividades antes del concierto

1.1. Motivación

Lo más importante es despertar una expectación positiva. Deben llegar al Auditorio o sala del concierto con la idea de que van a divertirse y a pasarlo muy bien y diluir la percepción de una actividad didáctica en la que únicamente van a aprender cosas. Al mismo tiempo, hay que prepararles previamente e inculcarles la noción de que, en los conciertos, para disfrutar de la música en su infinidad de matices, han de guardar silencio. Como preparación previa, pueden trabajarse diversos conceptos:

1.2. Familiarizarse con la melodía

Es bueno que el niño/niña se familiarice con la melodía y la letra propuesta.

1.3. Los piratas

Al tratarse de una actividad cuya raíz musical está basada en la melodía del film "Piratas del Caribe" y cuya línea argumental aprovecha los elementos típicos de las aventuras de piratas, es interesante, sobre todo para las edades más tempranas, que se utilicen dichos elementos con el fin de fomentar el interés y la motivación por la actividad.

Se pueden hacer actividades con los niños/as en casa o en el colegio orientadas a la confección de un atuendo pirata con materiales reutilizables, en función de la adecuación a la edad mediante las siguientes proposiciones: confección de un parche para el ojo,

elaboración de un chaleco pirata con bolsas de basura, modo de anudarse el pañuelo pirata en la cabeza, montaje de una “pata de palo” con media botella de plástico, realización de un gorro pirata... y asistir al concierto con algún accesorio de los que se han hecho, disfrazados.

1.4. Vocabulario específico

Adjuntamos una **Sopa de Letras** apta para todas las edades, un **Crucigrama** musical y el **Rellenapalabras** con los nombres de los distintos Estilos Musicales de la historia de la Música y con algunos conceptos musicales que se abordarán durante el concierto entremezclados con vocablos distintivos de naturaleza “pirata” más apropiados para las edades más avanzadas.

2. Durante el concierto

Durante el concierto hay que enseñar a los niños y niñas que guarden el silencio adecuado, no necesariamente siempre, pero sí de manera absoluta, en la medida de lo posible, mientras suena la música.

En el transcurso del concierto se persigue un ambiente distendido y lúdico que favorezca la diversión y el entretenimiento, pero también que experimenten y disfruten la realidad de la música de un concierto, en toda su riqueza de matices, fragilidad y fugacidad, y eso exige construir y respetar el silencio, al menos durante el breve tiempo que duran las intervenciones musicales del concierto.

Durante el concierto se proyectarán imágenes que reforzarán entre el público asistente los conceptos que se van tratando durante la narración y que crean un ambiente óptimo para la escucha activa de la música.

3. Después del concierto

3.1. Los valores de amistad e igualdad de género

Incitar a comentar con los demás amigos y miembros de la familia los valores de amistad, fraternidad e igualdad de género que hayan podido detectar entre los personajes de la historia narrada durante el concierto y analizar los detalles acerca de estos valores a lo largo de la historia.

3.2. Los instrumentos y las características de la música

Reflexionar sobre el instrumento que más les haya gustado y lo que más les ha atraído de él: su forma, su color, su potencia, su timbre, la posibilidad de tocar diferentes sonidos a la vez, el contraste entre los agudos y los graves, la coordinación de ambas manos realizando tareas diferentes a la vez, la velocidad de movimiento de los dedos, etc. para que fijen en su memoria las posibilidades y exigencias técnicas del instrumento de su agrado.

Animar a las chicas y chicos a que comenten si les gustaban más los fragmentos tristes o los alegres, los rápidos o los lentos, los ritmos que se podían bailar o los que no, etc. para que creen su propia atmósfera musical alrededor de lo percibido en el concierto.

3.3. El lenguaje universal de la música

Hacer reflexionar a las chicas y chicos sobre la universalidad de la música, y cómo el concierto les ha podido mostrar que se pueden entender y percibir igualmente las emociones desde la música renacentista, la clásica o la nacionalista española, aun apoyándose en el hecho de que se trataba del mismo material musical de base transformado con distintos matices estilísticos separados entre sí varios siglos de diferencia, lo que arroja indicios contundentes para considerar la música como el verdadero lenguaje universal e incitarles a investigar e interesarse por músicas y formas de expresión musical de otras culturas muy lejanas a la nuestra tanto en el tiempo como en el espacio.

Programa del concierto

1. Introducción: Piratas del Caribe – (versión Original). Hans Zimmer.
2. Edad Media, monodia al estilo del canto gregoriano.
3. Estilo Renacentista. Inicios de la Polifonía
4. Estilo Barroco. Ornamentación.
5. Estilo Clásico. Armonía clásica. Contrastes. Forma clásica.
6. Estilo Romántico. Armonía romántica. Carga emotiva. Pequeña forma.
7. Estilo Impresionista. Armonía impresionista. Atmósfera sonora.
8. Estilo Nacionalista. Basado en el folclore español.
9. Estilo Moderno. Armonía moderna. Acentuación rítmica.
10. Estilo Contemporáneo. Modos de composición s. XX.
11. Jazz. Arreglo en forma de estándar Bebop.
12. Estilo Pop. Arreglo en forma de música Dance.
13. Final: Piratas del Caribe – (versión Original). Hans Zimmer. Momento que se aprovecha para cantarla con la letra previamente aprendida por los niños.

Letra de la canción

Con el fondo de un armario
me hago el traje de corsario:
pantalones de bombacho,
la camisa de un tonel,
un chaleco por encima
y de capa una cortina.
Además todo rima,
¡ya parezco un timonel!
Mi bufanda, botas altas,
un sombrero y joyas falsas.
La botella de un refresco
corto yo por la mitad.
Me la pongo de zapato y
con «celo» me la ato.
Mi lorito es un pato
de bañera: ¡cuá!, ¡cuá!, ¡cuá!...

Tengo un parche en el ojo,
calzo un sombrero,
sobre un pañuelo:
¡PIRATA SOY!
Surco el mar navegando en un barco
marrón
que hice yo recortando una caja de cartón.
Con un mapa buscando aventuras estoy
y si encuentro tesoros los guardo en mi
viejo arcón.
¡Ar!, ¡Ar!, ¡izad las velas!
¡Ar!, ¡Ar!, ¡y la bandera!
Cuando la ven saben quién soy
y todos dicen: ¡Pirata!
¿Quién? ¿Yo?
¡PIRATA SOY