

MÚSICA y más MÚSICA (XV)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: *POST-ROCK*

El Gramófono

HISTORIA: Muchos géneros pretenden superar el Rock creando algo nuevo, pero pocos lo consiguen debido a los poco definidos límites de este estilo musical. No obstante me atrevo a hablar de un género que se está imponiendo en los últimos años como algo nuevo, y que toma el nombre de Post-Rock. La novedad proviene de la mezcla que hace entre numerosos elementos, no sólo de otros géneros populares, sino también de la música culta: combina la instrumentación del rock con la música electrónica, el minimalismo con la música experimental, y el New Age con el folk, el jazz, o la música ambiente. El término comienza a usarse a mediados de los noventa, para grupos que reaccionan contra algunos elementos o tópicos de la tradición del Rock.

Dan un énfasis a la instrumentación, utilizando además, como principal recurso, la repetición. De hecho, el Minimalismo de Philip Glass o Steve Reich (la creación musical a partir de pequeñas células melódicas o rítmicas repetidas hasta la saciedad) genera ese ambiente que ayuda a la evasión y que popularizó la música New Age. El Post-Rock busca nuevas sonoridades o ambientes, utilizando no sólo efectos de sonido, sino también mezclando instrumentos clásicos y contemporáneos. Y, por encima de todo, pretenden no someter la música a ningún concepto, buscando la expresividad de la música misma, la llamada música “absoluta”.

FINES-OBJETIVOS: No sería exagerado afirmar que uno de los fines de este subgénero es la evasión, la integración del músico y el oyente en un mundo paralelo, casi hipnótico, que haga olvidar no sólo los problemas, sino también la propia temporalidad.

Otro de los objetivos, al que ya hemos aludido, es el de la eliminación de cualquier concepto extramusical: los músicos del Post-Rock se dejan llevar por la música sin pretender decir nada que no sea la propia música.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: Música fundamentalmente instrumental o, en caso de incluir voces, éstas cumplen una función instrumental. Rica instrumentación, mezclando instrumentos del folklore, clásicos y eléctricos. Generalmente son obras de duración más larga que el estándar pop o rock. Se valen del recurso de la repetición (a nivel melódico o tímbrico) de breves líneas melódicas o rítmicas.

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: Tortoise, Mogwai, God is an astronaut, Explosions in the sky, Do Make Say Think, Sigur Ros.

GRUPO MUSICAL: SIGUR ROS Del CD “Med Sud I Eyrum Vid Spilum Endalaust” (año 2008)

Grupo islandés creado en 1994. Formado por Georg Hólm (bajo), Jón Birgisson (voz, guitarra), Orri Páll (batería) y Kjartan Sveinsson (teclado, guitarra, flauta, voz). Con fuerte identidad islándica, publican su primer álbum en 1997. Su acceso al éxito y al mercado internacional vino de la mano del sello EMI, que les sigue permitiendo bastante libertad creativa.

Su quinto y más reciente disco de estudio, Med Sud I Eyrum Vid Spilum Endalaust (“Con un zumbido en nuestros oídos tocamos / jugamos eternamente”), es un disco de madurez que combina muy diferentes texturas, sonoridades y ritmos, y comunica un sentimiento jovial de alegría y celebración.

Llama la atención su estilo de composición y grabación, basado en una improvisación constante: *“Cuando trabajamos sólo hacemos música, nada más. No hay ningún concepto detrás. Nuestra música es muy simple, muy inocente, aunque al mismo tiempo tratamos de explorar, como un niño que descubre el mundo”*.

Otra de los elementos llamativos de Sigur Ros es la utilización de una ‘lengua’ en sus canciones que denominan vonlenska. Von significa esperanza, por lo que en inglés lo traducen como ‘hopelandish’. Es una lengua creada por ellos, con la que no pretenden mostrar nuevos significados, sino ayudar a que la voz sea usada como un instrumento más: *“lo verdaderamente importante no son las letras, sino la melodía”*.

Además de sus discos, de entre sus trabajos destaca el documental “Heima”, en el que la banda viaja por toda Islandia improvisando pequeños conciertos con instrumentos acústicos, para la gente de los pueblos.

LETRA: “Við spilum endalaust”

Við keyrðum út um allt
Í gegnum sól og malarryk
Við sáum öll svo margt
Já, heimsins ból og svart malbik

Við spiludum...

Dagur síungur líður
Já, endalausir og birtan
Reykur í augum svíður
Já, rifjast upp og núna man

Við spiludum...
Við spilum út um allt

Við sáum öll svo margt
Mátum allt allt upp á n?tt
Dagur síungur líður
Já, rifjast upp og núna man

Við spiludum...

Við spilum endalaust
Við spilum endalaust saman
Við spilum út um allt saman

“Jugamos eternamente”

*Viajamos por todas partes,
atravesando el sol y el polvo.
Hemos visto tanto,
incluso la noche del mundo y el negro asfalto.*

*Sentimos el día cada vez más joven,
sí, sin límites, y el brillo
del humo pica en los ojos.
Aparece el antes y el después del hombre.*

*Vimos a todos mucho,
vimos todo desde una nueva luz.
Sentimos el día cada vez más joven,
sentimos el antes y el después del hombre.*

*Jugamos eternamente,
jugamos sin fin, juntos.
Jugamos en todo lugar, juntos.
Cantamos todo juntos.*

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Después de una breve introducción instrumental, aparece la típica estructura estrofa-estribillo. Esta estructura se rompe después del segundo estribillo al introducir un pequeño puente instrumental a modo de pausa que da paso a la 3ª estrofa. Los estribillos no son idénticos entre sí: cada estribillo va añadiendo sobre el anterior nuevos compases que anuncian el clímax final del último estribillo.

Canción construida con frases musicales de 4 compases, a excepción de esa ampliación en el 2º estribillo, que es de 3 compases por solaparse el final del estribillo con el inicio del puente instrumental.

TIMBRE: Batería, bajo eléctrico, guitarra, orquesta con cuarteto de cuerda y sección de metales, armonio, piano, y tambor. Coro y voz principal.

RITMO Y TONALIDAD: Canción en Do Mayor, sin modulaciones.
El ritmo es también constante, cuaternario muy marcado, con redobles de caja que rompen la monotonía del bajo y el tambor.

ANÁLISIS DE ESTILO: Descubrimos en esta canción varias características propias de este grupo como son la voz en falsete, o la rica instrumentación.

Hacen uso del “ostinato”, es decir, de patrones melódicos o armónicos breves que se repiten continuamente. En el caso de esta canción, el bajo repite numerosas veces la serie de notas Do-Re-Mi-Fa. El golpe de bajo y tambor, repetido a lo largo de toda la canción, ayuda también a ese estado hipnótico.

Otro recurso estilístico que utilizan es el de comenzar con una música suave y serena, para, después de varias estrofas y estribillos, llegar “in crescendo” a un final apoteósico.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

ANÁLISIS DEL VÍDEO: El vídeo “oficial” de esta canción, que podemos encontrar en varias páginas, muestra imágenes de conciertos (en ellas podemos ver y distinguir los múltiples instrumentos que suenan), intercaladas con escenas lúdicas del grupo y otras secuencias que sugieren color, sueño, viajes, juegos y velocidad.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (MÚSICA, VALORES)

¿Qué significa la letra? Sigur Ros no le da importancia al significado de la letra (de hecho, casi todas sus canciones son instrumentales, o con una letra sin significado), para que la música se exprese libremente. Mientras escuchas la canción, escribe el significado que te sugiere, aquello de lo que crees que habla la canción. Poned en común vuestros resultados y comparadlo con la letra original.

Actividad 2 (GEOGRAFÍA, VALORES)

El grupo Sigur Ros proviene de Islandia. Es una isla y un país desconocido para muchos de nosotros. Haz una pequeña investigación sobre su historia, cultura, población, economía,...

Actividad 3 (VALORES, ÉTI- CA, FILOSOFÍA, LENGUA Y LITE- RATURA)

“Vimos todo desde una nueva luz”. Dependiendo de nuestro estado de ánimo o nuestras experiencias previas, vemos las cosas de diferente “color”. De hecho, el receptor es fundamental en el proceso de percepción.

Haz la siguiente redacción: cuenta una experiencia cotidiana (por ejemplo, comer en el comedor del colegio), modificando tus puntos de vista: a) te duele la tripa y no tienes hambre; b) se ha sentado a tu lado la chica/chico que más te gusta del colegio; c) tienes un hambre atroz; d) te acaban de dar las notas y has suspendido dos asignaturas que no esperabas; e) provienes de otro país y cultura, y es tu primer día en el colegio.

<p><i>Actividad 4</i> (MÚSICA)</p>	<p>El Falsete: Modo de emitir la voz que triunfa a partir de la Edad Media cuando no estaba bien visto que las mujeres cantaran o actuaran públicamente. Los falsetistas fueron muy solicitados y aclamados, desarrollándose en el Renacimiento y Barroco una técnica depurada de este modo de cantar. El cantante de Sigur Ros utiliza el falsete para darle a la voz un efecto más instrumental.</p> <p>Investiga: Características de la emisión de la voz en falsete. Cantantes de estos últimos años que se caracterizan por su uso del Falsete. Escucha alguna canción conocida que utilice el falsete. Finalmente, practicad en clase la voz en falsete.</p>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES, ÉTICA, E.p.C., FILOSOFÍA)</p>	<p>“Somos inmortales”. Imagínate que eres inmortal. Haz una redacción en la que expliques cómo cambiaría tu presente o tu vida en caso de enterarte de que eres inmortal: qué decisiones tomarías, cuáles de las tomadas ya cambiarías, cómo te relacionarías con los demás, cómo sería tu día a día.</p>
<p><i>Actividad 6</i> (VALORES, FILOSOFÍA, LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>La temporalidad,... tu temporalidad: Eres tiempo; somos tiempo. Estamos hechos de tiempo, de horas, minutos y días. Vivimos en el tiempo; en el tiempo reímos, nos relacionamos, sentimos.</p> <p>Identifica las palabras de la canción relacionadas con el tiempo. Busca frases célebres que hablen del tiempo o la temporalidad. Intenta escribir tú una nueva frase lapidaria relacionada con la temporalidad humana. ¿A qué dimensión temporal das más peso o importancia en tu vida: al pasado, al presente, o al futuro? Explica por qué y compara tu respuesta con la del resto de la clase.</p>
<p><i>Actividad 7</i> (VALORES, E.p.C., FILOSOFÍA)</p>	<p>“Jugamos eternamente”. Una posible interpretación de la canción es la de los amigos que juegan (a las cartas) perdiendo la noción del tiempo. Podemos analizar el juego desde diversos puntos de vista:</p> <p>Funciones del juego en el crecimiento del niño. Funciones del juego en la socialización. “Según cómo sean los juegos de los niños, así será la sociedad del futuro”. Discutid esta frase poniendo ejemplos. La necesidad del juego como enfermedad: ¿Qué es la ludopatía? ¿Qué características tiene esta enfermedad? ¿Qué tiene el juego para que pueda llegar a ser adictivo? ¿Cómo prevenir la ludopatía?</p>
<p><i>Actividad 8</i> (VALORES, FILOSOFÍA)</p>	<p>“Sin límites” Los seres humanos, querámoslo o no, somos seres limitados. Haz una lista de 8 límites que tenga todo ser humano, explicándolos muy brevemente. Escoge de entre ellos los 2 que sean más importantes para tu vida. Comparte en pequeño grupo tus resultados y extraed consecuencias.</p>
<p><i>Actividad 9</i> (LENGUA Y LITERATURA, LENGUA EXTRANJERA)</p>	<p>El islandés es también una lengua desconocida para la mayoría de nosotros. Fíjate en la letra de esta canción, e intenta identificar palabras conocidas, o que te resulten semejantes a otras lenguas que conozcas. Aventúrate a explicar el posible origen de esta lengua. Investiga las familias lingüísticas en Europa. Haz un árbol con el origen de las lenguas más importantes de Europa.</p>
<p><i>Actividad 10</i> (MÚSICA)</p>	<p>Contemos compases. Esta canción posee un ritmo muy marcado. Por esta facilidad de distinguir cada compás, puede ser buena para contar el número de compases (con la técnica de ir rompiendo trocitos de papel de periódico). Una vez contados los compases, los podemos agrupar en estrofas y estribillos para ver la estructura de la canción.</p>
<p>PARA SABER MÁS</p>	<p>La página oficial de Sigur Ros, muy completa: www. http://www.sigur-ros.co.uk/ También tienen una página oficial en español: http://www.ocnos.com/</p>