



MÚSICA y más MÚSICA (X)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: *SOUL*



El Gramófono



HISTORIA: El “Soul” es la evolución del “Gospel” hacia lo profano, con la influencia añadida del “Rhythm & Blues”. Ray Charles, en los años 60, cambió la letra de “I Got Religion” por la de “I Got a Woman”. Esta secularización del Gospel fue criticada inicialmente, considerándose incluso “música del diablo”, pero el gran éxito comercial hizo que se acabara imponiendo. Su nacimiento también está unido a dos sellos discográficos: *Motown* y *Stax*, que utilizaron nuevos métodos de grabación y marketing. Mucho de su éxito se debe a la calidad de las voces negras provenientes del *Gospel*, muy superior a la de los cantantes de un pop en declive.

La aparición del *Soul* en el panorama musical coincide con el momento de integración de los afroamericanos en la sociedad americana, por lo que ya no expresa la tristeza y opresión del *Blues*, sino los sueños e ideales que ahora pueden hacerse realidad.

Será un estilo de gran influencia sobre la música contemporánea, cuyo auge se sitúa en los 60 y 70, y sufriendo un declive gradual a partir de los 80 debido a la aparición de la música disco, funk y hip-hop.



FINES-OBJETIVOS: El *Soul* nació para el éxito. Éste era su objetivo, y por ello mezcló ingredientes que lo garantizaran.

El *Soul* nace, además, como expresión de la conciencia negra, como símbolo racial que intenta liberar de complejos y opresiones. La libertad en vestimentas, movimientos y ritmo es una de sus características asociadas a este objetivo.



CARACTERÍSTICAS MUSICALES: La expresión de sentimientos es común al *Soul*, *Gospel* y *Blues*. El *Soul* tomará del *Gospel* la fuerza de sus voces, y la técnica de llamada-respuesta entre cantante y coro. Del R&B toma el ritmo (que en James Brown llegará a su máxima expresión). Y le añade “alma” a un Rock & Roll que se identificará mucho más con el mundo “blanco”.

En cuanto a instrumentos propios del *Soul* destacan el piano, la guitarra, el saxo, el bajo, y los arreglos con metales.



TEMAS MÁS FRECUENTES: El *Soul* posee los mismos temas del Rock, pero vistos desde la perspectiva afroamericana: el baile, la expresión de sentimientos, la protesta adolescente y la rebelión política. Por otro lado, frente a la profundidad del *Blues*, el *Soul* opta por una visión de la vida más superficial y hedonista.



GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Aretha Franklin, The Temptations, Diana Ross, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Tina Turner.

MÚSICO: VAN MORRISON. SOUL DEL DISCO “KEEP IT SIMPLE”, (2008)

Irlandés del Norte, llamado el “León de Belfast”, lleva más de 40 años grabando y jugando con multitud de estilos: soul, blues, country, gospel, jazz, folk, o celtic-folk. Compone, toca varios instrumentos como la armónica, el saxo, piano o guitarra, y canta con una voz característica.

Su primer éxito fue la canción “Brown eyed girl”. Le siguen años de lucha consigo mismo (sufrió pánico escénico, bloqueo de escritor, y problemas de alcoholismo), de lucha con los demás (continuas uniones, discusiones y rupturas con sus numerosas bandas y colegas), de búsqueda interior y religiosa (inten-



ta ser un poeta místico), que dan lugar a discos muy diferentes y de una gran riqueza musical, que se mueven entre una profunda reflexión sobre la vida, y la externa expresión sensible de lo vital en el ser humano.

Con la creación de su propia compañía discográfica (Exile Productions Ltd.), y un trabajo incesante, se permite el lujo de publicar casi un disco cada año, discos irregulares que siempre cuentan con varias canciones geniales. Su último disco, *Keep it simple*, del que extraemos nuestra canción *Soul*, hace el número 33 de sus discos de estudio.

LETRA

Soul is a feeling, feeling deep within
Soul is not the colour of your skin
Soul is the essence, essence from within
It is where everything begins

Soul is what you've been through
What's true for you
Where you going to
What you're gonna do

Soul is your station for the folk of your nation
Something that you wear with pride
Soul can be your vision or something that is hidden
It's not something that you gotta hide

Soul is what you've been through
What's true for you
Where you're going to
What you're gonna do

Soul can be your station for the folk of your nation
Something that you wear with pride
Soul can be your vision it can be your religion
Something that you just can't hide

Soul is a feeling, feeling deep within
Soul is not the colour of your skin
Soul is the essence, essence from within
Soul is where everything begins

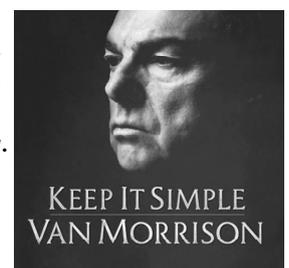
*El Soul es un sentimiento, algo que sentimos dentro.
El Soul no es el color de tu piel.
El Soul es la esencia, la esencia de nuestro interior.
Es el lugar donde todo comienza.*

*El Soul es el destino para la gente de tu nación
Algo que puedes usar con orgullo.
El Soul puede ser lo que ves, o algo que está oculto.
No es algo que debas esconder.*

*El Soul es lo que has pasado,
Lo que es verdad para ti,
El lugar al que irás.
Lo que llegarás a hacer.*

*El Soul es el destino para la gente de tu nación
Algo que puedes usar con orgullo.
El Soul puede ser tu forma de mirar, o puede ser tu religión,
Algo que no puedes esconder sin más.*

*El Soul es un sentimiento, un
sentimiento profundo.
El Soul no es el color de tu piel.
El Soul es la esencia, la esencia
que viene de dentro.
Es el lugar donde todo comienza.*



ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

Cada estrofa está formada por 4 versos rimados de métrica variable.

ESTILO DE LA LETRA: Van Morrison, en sus canciones, tiende a repetir de una manera exagerada algunas frases, pero cada repetición expresa el mensaje de una manera diferente y dando algún énfasis nuevo. En este caso, la repetición también utiliza el recurso de la “anáfora”, es decir, repite *Soul is* al comienzo de casi todos los versos.

No es una letra muy elaborada o de gran calidad literaria, pareciendo a veces pensamientos que salen improvisados, lo cual entra también dentro del estilo de Van.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: No posee un estribillo claro, pudiéndose hablar de 2 estrofas musicalmente diferentes con la siguiente estructura: a - b - a' - instrumental (a) - b - a" - a - instrumental (a).

Sobre la base clásica de frases musicales de 4 compases, las estrofas “a” poseen 16, y las “b” 8 compases.

TIMBRE: Batería, bajo, guitarras, piano, saxofón, voz principal y coro. La instrumentación y el coro acompañan a la voz. Las partes instrumentales cuentan con un solo de saxo y uno de guitarra eléctrica.

ANÁLISIS DE ESTILO: Tonalidad de Do Mayor, con una estructura casi constante en la progresión de acordes, y jugando sólo con los acordes de Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, La Menor y Mi Menor. Ritmo binario.

ANÁLISIS ESTÉTICO: Descubrimos el estilo de Van Morrison en el timbre característico y el tono desenfadado de su voz, en el solo de su saxo, y en la repetición incesante de letra y música.

Sonoridad negra en los coros y un sonido de guitarra típica del soul.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

No hay un video-clip de la canción. Lo único que se puede encontrar es una versión en directo de la misma.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (PLÁSTICA Y MÚSICA)

Van Morrison no destaca por una gran originalidad en los diseños de las carátulas de sus discos (él aparece en la mayoría de ellas). Después de investigar sobre el Soul, diseña una carátula para el single de esta canción que recoja la esencia de este estilo musical.

Actividad 2 (ÉTICA, VALORES, E.P.C., FILOSOFÍA)

“Soul is not the colour of your skin”. El nacimiento del Soul coincide con el fin de la segregación racial en Estados Unidos, y cumple un papel fundamental en la conciencia de igualdad y libertad en los afroamericanos.

Para ayudarnos a fundamentar la igualdad fundamental (por encima de cualquier diferencia) de todos los seres humanos, hagamos una lista de qué es lo que nos hace iguales, y de dónde surge (dónde se fundamenta) la dignidad de todo ser humano.

Actividad 3 (VALORES, HISTORIA, E.P.C.)

El “Soul” ha sido identificado con Martin Luther King, mientras que el “Funk” se identificó con Malcom X y el “Black Power”. Investiga sobre estos dos personajes y sus actitudes.

Actividad 4 (FILOSOFÍA, RELIGIÓN Y LENGUA)

Soul, alma, significa muchas cosas dependiendo del contexto o la cultura:

- El alma para los filósofos griegos (Platón): *psyche*.
- El alma en los instrumentos de cuerda.
- El alma en la tradición judía: *ruah*.

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • El alma en latín: <i>anima</i>. • El alma para los psicólogos. • El alma en música: <i>soul</i>. <p>Recoge todos estos conceptos en una cartulina, apuntando su significado después de investigarlo.</p> |
| <i>Actividad 5</i> (LENGUA Y LITERATURA) | <p>“Soul is...” Fíjate en la estructura de la letra de la canción. Intenta tú hacer un poema o canción que diga “El soul es...”</p> |
| <i>Actividad 6</i> (VALORES, ÉTICA Y ED. PARA LA CIUDADANÍA) | <p>“¿Dónde está el alma?” Vais a hacer una investigación muy curiosa: se trata de hacer dos preguntas a 20 personas de diferentes edades y contextos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Dónde crees que está el alma? 2. Cuando estás muy triste, ¿dónde te “duele”? <p>Es importante hacer las preguntas en ese orden. Escribid las respuestas. Una vez terminada la investigación, poned en común los resultados en clase y comentad las conclusiones.</p> |
| <i>Actividad 7</i> (MÚSICA) | <p>“Contemos compases”. Al ser una canción con un ritmo y estructura muy claros, podemos aprender a contar compases. Para ello podemos utilizar pliegos de periódico que romperemos en cachitos en el primer tiempo de cada compás (recordad que estamos en un compás binario, es decir, de 2 tiempos). Iremos agrupando los cachitos por estrofas para calcular cuántos compases tiene cada estrofa.</p> |
| <i>Actividad 8</i> (VALORES, GEOGRAFÍA, ECONOMÍA) | <p>“Soul is the essence, essence from within”. ¿Cuál es mi esencia? Para descubrirla hagamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responde a la pregunta: ¿quién soy yo? - Después de responderla, en grupos de 3 ó 4 hagamos una lista con los “ingredientes del yo”, es decir, con los elementos que forman parte esencial de toda persona. - Ponemos en común nuestra lista con el resto de los grupos de la clase. - Teniendo en cuenta esos ingredientes, contesta finalmente a la pregunta: “¿cuál es mi esencia?” |
| <i>Actividad 9</i> (MÚSICA, VALORES) | <p>Tres películas con mucho “Soul”: Recomendamos ver varias películas que nos acercan a la historia del Soul, nos ayudan a entrar en su filosofía y contexto, y nos hacen gustar de su música:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Ray”: la vida de Ray Charles. Película que refleja magníficamente cómo la música soul fue su ángel (gracias a ella sobrevivió en la lucha consigo mismo) y su perdición (la fama casi le destruye). - “The Commitments”: divertida y a la vez trágica aventura de unos músicos irlandeses que crean un grupo de <i>Soul</i>. - “Dreamgirls”: la historia del grupo The Supremes. |
| <i>Actividad 10</i> (VALORES) | <p>“Algo que puedes usar con orgullo”. ¿Qué puedes usar realmente con orgullo? ¿De qué estás orgulloso?</p> <p>Haz una lista con elementos de tu persona de los que estás orgulloso, clasificándolos en estos grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetos materiales. - Personas: amigos, familiares,... - Cualidades personales. - Logros personales. |
| PARA SABER MÁS | <p>La página “soul music”, en español, nos da una visión general y sencilla de este estilo musical: http://www.terra.es/personal8/soulmusic/principal.htm</p> <p>La página oficial de Van Morrison nos da muestra de su extensa producción: http://www.vanmorrison.com/</p> |