

MÚSICA y más MÚSICA (VII)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: LA CANCIÓN DE AUTOR

El Gramófono

DEFINICIÓN: Estamos ante un término polisémico que se puede aplicar a diferentes tipos de música. Señalamos algunas de sus posibles definiciones:

- El cantautor es aquel cantante que compone y escribe sus propias canciones.
- La canción de autor se refiere a la canción protesta o canción política que surge en momentos de represión o falta de libertad.
- La canción de autor comprende todas aquellas canciones que hablan de cuestiones antropológicas, de lo que importa y afecta a todo ser humano.
- Es un tipo de canción monódica con letra poética trabajada y una instrumentación sencilla.
- Por último, el cantautor es aquel cantante introspectivo, socialmente consciente, que cuida más el mensaje de sus canciones que el estilo o forma.

HISTORIA: Prescindiendo de sus remotos orígenes en la edad media, asociados a los trovadores, troveros y juglares, podemos hablar de un nacimiento de la canción de autor en los años 50 del siglo XX, llegando a una auténtica eclosión tanto artística como comercial en los años 60 y 70 ligado a movimientos sociales y políticos (como el mayo del 68, la guerra de Vietnam, o el final del franquismo).

La moda del cantautor resurge en los años 90, con músicos que, utilizando algunos recursos, mensajes y tópicos de la canción protesta, poseerán una mayor libertad en lo musical.

CONTEXTO SOCIAL Y PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: A causa de su variedad de definiciones, no podemos hablar de un público determinado. Cuando se asocia al inconformismo, el público mayoritario es idealista, crítico, joven, o progresista. Cuando se asocia a la reflexión, nos vamos a un público que no busca la evasión a través de la música. La continuidad en el éxito de algunos cantautores ha llevado a que permanezcan a lo largo de los años sus fans de siempre. Quizá, como nexo común, podemos hablar de personas que buscan en la música una fusión de cultura y reflexión, y no sólo mero entretenimiento, si bien la publicidad y las modas rompen con frecuencia esta generalización..

TEMAS MÁS FRECUENTES: Introspección, nostalgia juvenil, denuncia social, reflexiones filosóficas, el amor, y la expresión desencantada del mundo.

CANTAUTORES PRINCIPALES: Bob Dylan, John Lennon, Carole King, Billy Joel, Paul Simon, Leonard Cohen, Stevie Wonder, Suzanne Vega, David Gray, Damien Rice, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, Jorge Drexler, Caetano Veloso, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, y un largo etcétera.

PEDRO GUERRA

Cantautor canario nacido en 1966, salta a la fama cuando en 1994 Ana Belén y Víctor Manuel interpretan la canción “Contamíname”, con letra y música de Pedro Guerra. Al año siguiente publica su primer disco en solitario: “Golosinas”. 9 discos lleva publicados hasta el momento, siendo el último “Vidas” (2008).

De entre todos sus discos, podemos destacar la esencia íntima del cantautor en “Golosinas”, la variedad estilística y cultural de “Raíz” y “Ofrenda” (de éste último extraemos la canción “Miedo”), el bello tratamiento de los problemas de género en el disco “Hijas de Eva”, o el crudo acercamiento a múltiples problemas sociales de su “Bolsillos”.

Puede ser considerado un cantautor que experimenta en la forma musical y en la riqueza tímbrica, para expresar cuestiones sociales y humanas en un mundo plural. Su inquietud fundamental, la riqueza multicultural, le llevó a crear en el año 2000 la Fundación “Contamíname” para el mestizaje cultural.

LETRA

Tienen miedo del amor y no saber amar,
tienen miedo de la sombra y miedo de la luz.

Tienen miedo de pedir y miedo de callar,
miedo que da miedo del miedo que da.

Tienen miedo de subir y miedo de bajar,
tienen miedo de la noche y miedo del azul.
Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar,
miedo que da miedo del miedo que da.

El miedo es una sombra que el temor no esquiva,
el miedo es una trampa que atrapó al amor,
el miedo es la palanca que apagó la vida,
el miedo es una grieta que agrandó el dolor.

Tienen miedo de reír y miedo de llorar,
tienen miedo de encontrarse y miedo de no ser,
tienen miedo de decir y miedo de escuchar,
miedo que da miedo del miedo que da.

El miedo es una raya que separa el mundo,
el miedo es una casa donde nadie va,
el miedo es como un lazo que se aprieta en nudo,
el miedo es una fuerza que me impide andar.

(tienen miedo de la soledad
tienen miedo de la vida y miedo de morir
tienen miedo de quedarse y miedo de escapar
miedo que da miedo del miedo que da
el miedo es una raya que separa el mundo
el miedo es una casa donde nadie va

el miedo es como en lazo que se aprieta en nudo
el miedo es una fuerza que me impide andar)

(tienen miedo de caer y miedo de avanzar
tienen miedo de amarrar y miedo de romper
tienen miedo de exigir y miedo de pasar
miedo que da miedo del miedo que da)

(miedo de mirar el fondo, miedo de doblar la esquina
miedo de quedarse en la oscuridad, miedo de pasar en blanco, de
cruzar la línea,
miedo de encontrarse solo, de perder las riendas la pose y el equi-
librio

miedo de darse por vencido, miedo de vagar sin rumbo

miedo estampado en la cara o escondido en los sótanos
miedo circulando en las venas, o en ruta de colisión
¿el miedo es de dios o es del demonio? ¿es orden o es confusión?
el miedo es un monstruo, el miedo domina, el miedo es la medida
de la indecisión

miedo de arrugar la frente, miedo de encarar
miedo de callar la boca, miedo de escuchar
miedo de poner la zancadilla, miedo de caer
miedo de hacerse a la idea, miedo de ilusionarse

miedo de arrepentirse, miedo de dejar para después
miedo de amargarse por lo que se hizo, miedo de perder la vez
miedo de salirse de la raya en el momento definitivo
miedo de morir en la playa después de beberse el mar
miedo que da miedo del miedo que da)

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

ESTILO DE LA LETRA: Letra poética y bien trabajada. Juega con dos figuras retóricas: la Anáfora y la Oposición antitética. La “Anáfora” es una repetición de palabras al principio del verso, que se ve claramente con la repetición continua de “tienen miedo”, “el miedo es”, o “miedo de”. La “Oposición antitética” aparece con frecuencia, dentro del mismo verso, al enfrentar términos opuestos.

En cuanto al sujeto gramatical, las estrofas hablan de un sujeto colectivo desconocido (tercera persona del plural) que nos hace pensar que se refiere a la sociedad en general, haciéndonos la pregunta implícita de si estamos, o no, incluidos. El estribillo cambia al limitarse a describir qué es el miedo, analizando y avisando de sus consecuencias negativas.

RIMA Y MÉTRICA: Estrofas de 4 versos.

La métrica de las estrofas es: 14-14-14-12. El estribillo está compuesto de 4 versos de 13 sílabas. Continúa con una métrica constante en casi toda la canción excepto al final que utiliza una métrica libre a modo de estrechamiento.

Rima asonante, siendo la de las estrofas: a-b-a-a, y la de los estribillos: a-b-a-b.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: intro-a-B-a'-B'-puente instrumental-a"-B-B'-intro-c-c'

TIMBRE: 2 voces solistas: Pedro Guerra y Lenine. En estribillo se añade una voz masculina más aguda de fondo. Percusión eléctrica y acústica. Guitarras (española y eléctrica). Bajo eléctrico. Piano eléctrico y sintetizador.

RITMO Y TONALIDAD: Ritmo cuaternario. Tonalidad de Si menor, con una introducción en Sol mayor (tonalidad poco marcada), y modulando a Si bemol mayor al final de cada estribillo. Utilización frecuente de la llamada cadencia flamenca.

ANÁLISIS DE ESTILO: La música no es protagonista, sino que está al servicio de una letra extensa y densa, como acompañamiento, de tal forma que no se pierde nada del mensaje.

Destaca el elemento rítmico, con muchos instrumentos de percusión aparte de la batería. Esto le da un tono intercultural (ritmos afroamericanos) en lo musical que sirve de complemento a la letra en dos idiomas.

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

Esta canción no tiene video. Sólo es posible encontrar alguna grabación en directo.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (LENGUA Y LITERATURA)

El recurso literario de la Anáfora: Estudiar este recurso utilizando esta canción. Buscar más ejemplos y, finalmente, escribir una estrofa nueva para esta canción, cambiando el término “miedo” por otro para practicar la anáfora.

Actividad 2 (LENGUA Y LITERATURA. VALORS)

Antónimos y sinónimos: hacer fichas con cada uno de los términos opuestos (luz-oscuridad; parar-avanzar; reír-llorar; decir-escuchar;...) que aparecen en la canción. Repartir las fichas entre los alumnos. A continuación, con gestos y en silencio, cada uno deberá buscar su complemento o antónimo.

Posteriormente reflexionar grupalmente sobre si son de verdad opuestos, o complementarios; si de verdad uno es bueno y otro malo, o son ambos necesarios, cada uno a su tiempo.

<p><i>Actividad 3</i> (VALORES)</p>	<p>Los miedos de la sociedad y mis miedos: identifica, de todos los que aparecen en la canción, cuáles son los miedos de nuestra sociedad, y qué miedos, de todos ellos, tienes o sueles tener tú.</p>
<p><i>Actividad 4</i> (VALORES)</p>	<p>La historia de mis miedos: reflexionar sobre los miedos que he tenido desde la infancia. Hacer una lista en la que aparezcan los que ya he superado, y cómo lo he hecho. Otra lista con los que permanecen. Ponedle en común.</p>
<p><i>Actividad 5</i> (VALORES. EDUCACIÓN FÍSICA)</p>	<p>Gestos para una canción: esta canción es muy rica en sentimientos y emociones. Cada uno de ellos se puede convertir en un gesto. Se reparten las estrofas de la canción para que en grupos inventen una expresión gestual. Se busca una representación común para los estribillos. Finalmente entre toda la clase representan la canción.</p>
<p><i>Actividad 6</i> (LENGUA Y LITERATURA Y VALORES)</p>	<p>¿Quién dice miedo? Vamos a cambiar la letra, poniendo términos algo diferentes y más positivos: “libre de”, “lucha por”, o “sé valiente para”. Completar así alguna estrofa y estribillo.</p>
<p><i>Actividad 7</i> (VALORES, BIOLOGÍA)</p>	<p>Los efectos negativos del miedo: Los estribillos de esta canción resumen algunos de los efectos deshumanizadores del miedo: el miedo es una trampa que atrapó al amor, / el miedo es la palanca que apagó la vida, / el miedo es una grieta que agrandó el dolor. / el miedo es una raya que separa el mundo,...</p> <p>Estos efectos se pueden trabajar en clase de dos maneras. La primera es una reflexión vital de cómo el miedo nos impide ser libres. La segunda es un estudio de las fobias como enfermedad.</p>
<p><i>Actividad 8</i> (LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>Vamos a contar: utilizando la letra de la canción, trabaja la métrica, la rima, y los acentos rítmicos. Cuenta las sílabas de cada verso, y busca las rimas asonantes o consonantes. Actividades con los acentos rítmicos.</p>
<p><i>Actividad 9</i> (VALORES. PLÁSTICA)</p>	<p>Imágenes para una canción: convertir la canción en imágenes, buscando imágenes que expresen lo que dice cada verso. Se pueden unir estas imágenes y hacer un montaje con ello.</p>
<p><i>Actividad 10</i> (VALORES)</p>	<p>Comparar con otras canciones que tratan el tema del miedo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -“Sin Miedo” (Rosana) -“Miedo” (M-Clan) -“El miedo” (El barrio) -“No creo en él jamás” (Juanes)
<p><i>Actividad 11</i> (RELIGIÓN)</p>	<p>Miedo y Religión: El Cristianismo ofrece respuesta y alivio a muchos miedos humanos (la muerte, la soledad, la falta de amor,...). Pero históricamente también ha introducido muchos miedos en nuestra sociedad (el infierno y el castigo, el pecado,...). A raíz de la canción, podemos releer la historia de la Iglesia desde la perspectiva del miedo.</p>
<p><i>Actividad 12</i> (ÉTICA. VALORES)</p>	<p>Debate: el miedo y la moral. Con frecuencia, las sociedades han utilizado el miedo como instrumento facilitador de una moral, sobre todo con la amenaza del castigo. El miedo también se utiliza para la educación moral de los niños y jóvenes (el hombre del saco,...). Podemos debatir la utilidad o no de este recurso para la formación moral de una sociedad.</p>