

MÚSICA y más MÚSICA (III)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: HIP HOP

El grupo musical: The Black eyed peas

Con su tercer disco “Elephunk”, de 2003, este trío que se convertiría en cuarteto llegó a un éxito sin parangón en un grupo de hip-hop. En 2005 sacan su último trabajo “Monkey business”. Pretenden superar las fronteras del hip-hop llegando a un estilo más abierto con el que toda persona se pueda identificar. Su objetivo es hacer a la gente pasar un buen rato, y así lo formulan al iniciar su andadura a finales de los 90. Además de este sentido lúdico, poseen un marcado matiz social que incluye la fundación de la *Peapod Foundation* para ayudar a la niñez desamparada y promover el cambio social.

El Gramófono

HISTORIA: Historia: el HIP HOP surge a principios de los años 70 en el mundo afroamericano de los barrios neoyorkinos (el Bronx), como alternativa a la homogeneidad de la música disco. Romperá literalmente esa música: rompe sus ritmos repetitivos y sus frases fáciles para crear ritmos y letras siempre nuevas. Los DJ son los protagonistas. De hecho, el origen de este estilo se le atribuye al jamaicano expatriado DJ Kool Herc que añadió a las ya existentes mezclas de audio las interrupciones musicales o “breaks”. Otra figura importante es el MC (*Master of Ceremonies*) que, trabajando junto al DJ comienza a utilizar esa cantilación rimada que es el rap.

CONTEXTO SOCIAL: el HIP HOP es mucho más que un estilo musical, llegando a ser un estilo de vida vinculado a modos de vestir (ropa deportiva y ancha), de hablar (rap), lenguaje, movimientos, bailes (*break-dance*), graffitis y actitudes contraculturales. La competitividad es inherente a este estilo, manifestándose en las batallas dialécticas entre raperos, los concursos de *break-dancing*, o las firmas de los *graffitis*. Aunque sus orígenes estuvieron relacionados con el mundo afroamericano, los barrios populares y la expresión salvaje e imprevisible de jóvenes marginados, a partir de los 80 entró en el mundo del mercado perdiendo mucho de su sentido original.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: el HIP HOP se basa en la mezcla musical (en muchas ocasiones se busca versionar temas). A esta mezcla se le añaden pausas o *breaks*, los *scratching* (manipulación de la aguja del tocadiscos en el surco de un vinilo moviéndolo atrás y adelante para obtener fragmentos de carácter rítmico), las cajas de ritmos con efectos, y las letras rapeadas, afrocubanos, ritmos latinos, percusión característica, y presencia de varios instrumentos típicos como la guitarra flamenca y los metales.

TEMAS: la competición y rivalidad entre cantantes, la fiesta y la denuncia social.

ALGUNOS GRUPOS O CANTANTES: Eminem, 50 cent, Snoop Dogg, The Black Eyed Peas, Orishas. Entre los grupos españoles destaca SFDK.

What's wrong with the world, mama
 People livin' like they ain't got no mamas
 I think the whole world addicted to the drama
 Only attracted to things that'll bring you trauma
 Overseas, yeah, we try to stop terrorism
 But we still got terrorists here livin'
 In the USA, the big CIA
 The Bloods and The Crips and the KKK
 But if you only have love for your own race
 Then you only leave space to discriminate
 And to discriminate only generates hate
 And when you hate then you're bound to get irate, yeah
 Madness is what you demonstrate
 And that's exactly how anger works and operates
 Man, you gotta have love just to set it straight
 Take control of your mind and meditate
 Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killin', people dyin'
 Children hurt and you hear them cryin'
 Can you practice what you preach
 And would you turn the other cheek
 Father, Father, Father help us
 Send us some guidance from above
 'Cause people got me, got me questionin'
 Where is the love (Love)
 Where is the love (The love)...

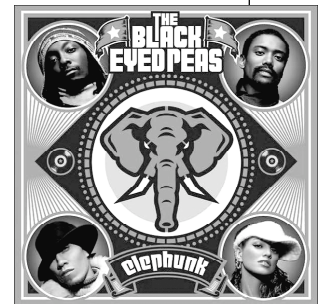
It just ain't the same, always unchanged
 New days are strange, is the world insane
 If love and peace is so strong
 Why are there pieces of love that don't belong
 Nations droppin' bombs
 Chemical gasses fillin' lungs of little ones
 With ongoin' sufferin' as the youth die young
 So ask yourself is the lovin' really gone
 So I could ask myself really what is goin' wrong
 In this world that we livin' in people keep on givin'
 Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
 Not respectin' each other, deny thy brother
 A war is goin' on but the reason's undercover
 The truth is kept secret, it's swept under the rug
 If you never know truth then you never know love
 Where's the love, y'all, come on (I don't know)
 Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
 Where's the love, y'all

People killin', people dyin'...

I feel the weight of the world on my shoulder
 As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
 Most of us only care about money makin'
 Selfishness got us followin' our wrong direction
 Wrong information always shown by the media
 Negative images is the main criteria
 Infecting the young minds faster than bacteria
 Kids wanna act like what they see in the cinema
 Yo', whatever happened to the values of humanity
 Whatever happened to the fairness in equality
 Instead in spreading love we spreading animosity
 Lack of understanding, leading lives away from unity
 That's the reason why sometimes I'm feelin' under
 That's the reason why sometimes I'm feelin' down
 There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
 Gotta keep my faith alive till love is found

¿Qué le pasa al mundo, mamá?
 La gente vive como si no tuviera familia.
 Creo que el mundo entero es adicto a los dramas,
 atraídos solamente por las cosas traumáticas.
 A toda costa queremos detener el terrorismo,
 pero tenemos terroristas aquí,
 en los EE.UU., la “gran” CIA, los “Bloods”, los “cryps”, y el KKK.
 Y si tú solo amas tu propia raza,
 entonces discriminas,
 y discriminar sólo genera más odio.
 Y si odias te invade la furia.
 Así es, demuestras maldad.
 Así es exactamente como funciona el entramado, hermano.
 Tienes que amar para hacer lo correcto.
 Toma control de tu mente y medita.
 Deja que tu alma descubra el amor.

Gente matando, gente muriendo.
 Niños heridos, puedes oírlos llorar.
 ¿Puedes practicar lo que predicas?
 ¿pondrías la otra mejilla?
 Padre, Padre, Padre, ayúdanos,
 envíanos alguna señal desde arriba
 porque la gente me hace dudar
 dónde está el amor.

Nunca será lo mismo, todo ha cambiado.
 Cada día es más extraño, ¿está loco el mundo?
 Si el amor y la paz son tan fuertes,
 ¿por qué hay amores que se pierden?
 Naciones bombardeando, gases químicos
 llenando los pulmones de algunos
 con el sufrimiento continuo de una juventud que muere joven
 Entonces pregúntate: ¿en realidad es tan fuerte el amor?
 Entonces me pregunto: ¿qué está mal en este mundo
 en el que vivimos?
 La gente sigue siendo egoísta,
 tomando malas decisiones,
 teniendo en cuenta sólo su vida sin respetar a los demás,
 negando a su hermano.
 Las guerras continúan pero las razones se ocultan.
 La verdad se mantiene en secreto, escondida bajo la alfombra.
 Si no conoces la verdad, entonces no conoces el amor.
 ¿Dónde está el amor? (No lo sé)
 ¿Dónde está el amor? (No lo sé)
 ¿Dónde está el amor?

Gente matando, gente muriendo...

Siento el peso del mundo sobre mis hombros.
 Mientras más viejo soy, más fría es la gente.
 La mayoría de nosotros sólo se preocupa por ganar dinero.
 El egoísmo nos tiene siguiendo el camino equivocado.
 Desinformación es lo que se muestra en los medios,
 imágenes negativas son los principales criterios.
 contaminando las mentes jóvenes más rápido que las bacterias.
 Los niños actúan como lo que ven en el cine.
 ¿Dónde quedan los valores humanos?
 ¿Dónde queda la imparcialidad y la igualdad?
 En lugar de promover amor, promovemos pasotismo.
 La carencia de entendimiento nos aleja de la unidad.
 Y esa es la razón por la que a veces me deprimó.
 Y esa es la razón por la que a veces me canso.
 No hay razón por la que a veces me deprima.
 Mi fe permanecerá viva hasta que encuentre el amor.

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

Cada estrofa (separadas por un estribillo) está formada por 4 cuartetos de métrica libre. La rima une pares de versos (a-a-b-b...).

El estilo de la letra es coloquial e informal.
La persona gramatical varía de la 1ª a la 2ª, y del singular al plural, moviéndose desde una reflexión personal y social hasta una súplica a Dios, pasando por múltiples recomendaciones al que está escuchando la canción.

ANÁLISIS MUSICAL

Estructura musical: a-B-a'-B-c-B
Parte "a" (estrofa): posee una base rítmica y armónica que se repite cada 4 compases sobre la que las voces rapean. Esta base se repite 4 veces en la estrofa. La segunda estrofa cambia ligeramente la transición al estribillo.
Parte B (estribillo): misma base rítmica y armónica, (se repite 3 veces) enriquecida por sonido de cuerdas, guitarra. Varias voces.
Parte "c": sigue la base rítmica sin el bajo (otras 4 veces).

Timbre: destaca en esta canción el timbre de las cuerdas (violines, violas, violoncellos y contrabajos). Las voces son 3 de hombre y 1 de mujer. Enriqueciendo la armonía de la caja de ritmos podemos escuchar, además, teclados, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

Análisis de Estilo: Tonalidad de Fa Mayor sin modulaciones. La base rítmica y armónica de 4 compases se repite a lo largo de toda la canción, pero se enriquece con diferentes acompañamientos. Estos acompañamiento poseen un matiz clásico (las cuerdas de una orquesta destaca sobre los sonidos electrónicos).

Análisis Estético: voces "negras" muy características del hip hop. Ritmo sin interrupción (no hay ningún "break"). Diálogos entre los cantantes (pregunta-respuesta).

ANÁLISIS DEL VÍDEO-CLIP

El vídeo-clip se puede ver, entre otras, en la página:
www.videocodezone.com/videos
El vídeo sí tiene que ver con el tema de la canción: la cuestión acerca de dónde está el amor aparece en todas partes y es necesario hacérsela y hacérsela a todo el mundo.
Es una pregunta para todos (aparecen personas de todas las razas y edades); es una pregunta incómoda para algunos (persecución); y la pregunta incluye la esperanza de descubrir la respuesta (mirada final al cielo).

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (VALORES)

Where are love and peace? Hacer un gran mural en clase en el que se pongan las palabras "AMOR" y "PAZ" en más de 20 idiomas diferentes. Aprender también a decir "te quiero" o "la paz esté contigo".

Actividad 2 (PLÁSTICA)

Realizar un Graffiti que tenga que ver con el mensaje de la canción (en cartulina, o en papel continuo grande). Para ello buscad información sobre los graffitis, sus características principales, material utilizado, etc.

<p>Actividad 3 (VALORES)</p>	<p><i>Si no conoces la verdad, entonces no conoces el amor</i> (If you never know truth then you never know love). Hacer una redacción en la que relaciones la verdad con el amor, tanto a nivel de pareja como a nivel de amistad y familia.</p>
<p>Actividad 4 (VALORES)</p>	<p>Debate. En la canción se dice que <i>los niños actúan o quieren actuar como lo que ven en el cine</i> (<i>Kids wanna act like what they see in the cinema</i>). ¿Crees que ver violencia engendra violencia? ¿Crees que el cine o los juegos de ordenador violentos generan violencia en quien los ve? Preparad y haced un debate en el que se intenten defender las siguientes posturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ver violencia engendra violencia. - Ver violencia puede ser una vía positiva de canalización de tensiones internas. - Ver violencia no influye para nada en la persona.
<p>Actividad 5 (LENGUA Y LITERATURA)</p>	<p>Crear un hip-hop con poemas. Utilizar una base rítmica e ir leyendo poemas con estilo rapero.</p>
<p>Actividad 6 (TÉCNICAS DE ESTUDIO)</p>	<p>Regla mnemotécnica: el ritmo es una gran ayuda para la memorización. Para demostrarlo, podemos jugar a aprender de memoria una lección de cualquier asignatura tomando como base un tema de hip hop.</p>
<p>Actividad 7 (MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA)</p>	<p><i>Break-dancing</i>: buscar los pasos básicos del <i>break-dance</i>, y hacer una coreografía sencilla con esta canción dividiéndose en dos bandos que “compiten”.</p>
<p>Actividad 8 (VALORES)</p>	<p>Where is the love: hacer un manifiesto por la paz en el que vayamos pasando de las cosas más cercanas y que nos afectan en el día a día, a las más generales. Posteriormente “recitarlo” en forma de rap.</p>
<p>Actividad 9 (VALORES)</p>	<p>La paz y el amor en el mundo es una utopía inalcanzable. La canción lo sabe, y por ello se fija en lo que está en nuestra mano. Vamos a hacerles caso, y podemos preguntarnos qué podemos mejorar personalmente y como clase.</p>
<p>Actividad 10 (VALORES, ÉTICA, RELIGIÓN)</p>	<p>Invertir en Valores: haced una lista de los valores morales que aparecen en ella. Suponed a continuación que cada uno tiene 100 puntos de valor que quiere invertir sólo en 4 de ellos (¿cuál te parece la mejor inversión?). Sumar posteriormente los puntos de toda la clase y comentad el resultado sabiendo que esos valores representan “el sistema de valores compartido por la mayor parte de mi clase”.</p>
<p>Actividad 11 (VALORES)</p>	<p>Con frecuencia oímos que algún cantante o grupo apoya una reivindicación social a través de conciertos benéficos o entregando parte de sus beneficios. Los <i>Black Eyed Peas</i> han fundado una asociación que promueve el cambio social (la <i>Peapod Foundation</i>). Haz una investigación que incluya esta fundación y otros cantantes o grupos actuales que posean alguna iniciativa de este tipo.</p>

