

MÚSICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BORJA ITURBE SÁNCHEZ DE MOVELLÁN
Profesor de Música
borjaitu@gmail.com

SEXTA COMPETENCIA: COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

I. Introducción

La Sexta Competencia, llamada Competencia Cultural y Artística, pretende dar cabida en la educación formal a algo que con mucha frecuencia ha quedado fuera de las aulas: la expresión mediante códigos artísticos. No solo habla de aprender a entender algunos de esos códigos, sino también aprender a “expresarse” mediante ellos, lo cual es mucho más activo que lo primero.

Expresar las propias ideas, experiencias y sentimientos a través del arte es una de las mayores riquezas del ser humano. El niño o adolescente que desarrolla esta competencia, tiene un camino abierto hacia la comunicación con los demás, el disfrute, la creatividad y, en definitiva, la felicidad.

No a todo el mundo se le da igual de bien crear, pero todo el mundo está abierto al disfrute de las creaciones artísticas de otros. Y el disfrute será mayor cuanto más haya una experiencia personal de creación previa: es más fácil disfrutar al máximo de un cuadro cuando se ha intentado antes pintar uno, se le dé bien o mal; puede saborear la música en su máxima plenitud quien antes ha intentado dibujar melodías o acordes. Siendo artista activo se desarrolla la imaginación y la creatividad, a la vez que se aprende a valorar la creatividad de otros y, yendo más allá, la misma libertad de expresión, lo que implica también el respeto a la diversidad cultural.

Los ciclos de Infantil y Primaria son un momento privilegiado para, en cualquier momento y lugar, cantar y tocar, expresarse a través de la música y el baile, o sentir el ritmo. Es fácil, divertido e instructivo. Es la mejor manera de adquirir esta competencia, pues se experimenta en primera persona lo mucho que aporta para la vida: mejora el ambiente de clase, une al grupo, libera tensiones, ayuda en la autoestima, y fomenta el gusto por las cosas bien hechas.

En Secundaria son ávidos consumidores activos de creaciones artísticas, sobre todo musicales: no pueden vivir sin música “de fondo”. Pero cuando intentamos que tengan un papel activo, de creadores o intérpretes, nos lo ponen más difícil. Ya no es tan fácil cantar o bailar, y no por falta de ganas: en ellos se da una lucha entre las ganas irrefrenables de expresarse y desahogarse por un lado, y la vergüenza por otro. Tienen tanta necesidad de cantar o bailar como los pequeños, pero algo en su interior les impide soltarse. Encontrar el modo de hacerlo les ayudará a liberar muchas de sus tensiones.

Muchos elementos están saliendo en esta introducción, relacionados con la competencia: la expresión y comunicación mediante códigos artísticos, con el aprendizaje paralelo de esos códigos; el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación y la creatividad; la conciencia del derecho a la libertad de expresión y del valor de la diversidad cultural. En esta diversidad rica y necesaria vamos a profundizar con la actividad propuesta que, como se verá, encaja mejor en Secundaria y Bachillerato, intentándose lograr en nuestros alumnos una actitud abierta hacia la diversidad de formas de expresión artística.

II. Actividad propuesta

Para trabajar la competencia cultural y artística en Secundaria, vamos a escuchar una canción en seis versiones diferentes. La música es la misma. La letra puede ser diferente;

de hecho, casi todas las versiones, tanto en inglés como en castellano, tienen diferentes letras. Las épocas y estilos también son diferentes. De esta manera podremos comprobar cómo el mensaje puede cambiar dependiendo de la música que lo vehicule.

Las actividades son desarrolladas a partir de una canción muy conocida: *My Way*. Dependiendo de los gustos o conocimientos del profesor, estas actividades se pueden adaptar perfectamente a otras canciones diferentes. Hay una estupenda página dedicada a canciones versionadas que puede ayudar: www.secondhandsongs.com

A. LAS VERSIONES PROPUESTAS

1. *My Way*: Frank Sinatra (del disco *My Way*, año 1969).
2. *My Way*: Los Piratas (del disco *Fin de la primera parte*, año 1999, también en el recopilatorio *Disco duro*, año 2008).
3. *My Way*: Sex Pistols (single del año 1978). Se puede ver en: <http://www.youtube.com/watch?v=T88FkGV6gOo>
4. *My Way*: Andrés Calamaro (el disco *Las otras caras de Alta Sociedad* de 1998).
5. *A mi manera*: Gipsy Kings (del disco *Gipsy Kings*, año 1987).
6. *A mi manera*: Infierno 18 (sencillo del año 2011). Se puede ver en: <http://www.youtube.com/watch?v=ZckbQrpaeM0>

B. INFORMACIÓN SOBRE LA CANCIÓN

Esta famosísima canción, popularizada por Frank Sinatra, es una adaptación hecha por Paul Anka del original en francés, titulado *Comme d'habitude*, de Claude François, en el año 1967. Es una de las canciones más versionadas de la historia, a pesar del poco éxito que tuvo en sus inicios.

La letra en inglés pone en boca de un hombre cercano a su muerte el repaso de su vida, de la que está muy satisfecho, habiendo mantenido la libertad de haber hecho las cosas "a su manera".

La estructura alterna una estrofa algo monótona, repetitiva y con frases entrecortadas, con un estribillo más brillante que va creciendo en intensidad y fuerza hasta llegar al culmen final.

C. ESCUCHANDO LAS CANCIONES

- Según vamos escuchando, escribe lo que sientes con cada una de las piezas.
- En un minuto, después de escuchar cada canción, describe lo más objetivamente posible (como si fueras un periodista) cómo es. Posteriormente elige una palabra (solo una) para describir cada canción.

- Después de escuchar todas las versiones, apoyándote en las notas tomadas, completa la siguiente tabla según se explica a continuación: une con una flecha cada versión con su estilo correspondiente, y luego intenta describir con una frase cada estilo musical.

D. SEAMOS UN POCO CREATIVOS

- Intenta crear tú una letra para esta música.
- De una manera creativa y sacando partido a los lenguajes plásticos (con pinturas de colores, pintura de dedos, recortes; en hoja o en papel continuo; de manera individual o en grupos) intentemos plasmar las emociones o los sentimientos que nos transmite cada parte de la música (sin fijarse en la letra). Sería interesante comparar los resultados que han salido de versiones diferentes.
- Hoy en día está muy de moda el hip-hop. Probablemente muchos de los alumnos de una clase no solo lo escuchan y les gusta, sino que intentan hacer sus "pinitos" escribiendo letras de rap. Intentemos hacer eso con el tema de la canción: hagamos una estrofa en estilo hip hop basándonos en la letra o la temática de *My way*, haciendo un repaso de la propia vida. Es posible descargar bases de hip hop en numerosas páginas, como por ejemplo "hhgroups.com", o "pistas-hiphop.com".
- El lenguaje del cuerpo: ¿Qué música escucha? Seis personas de la clase, con auriculares, escucharán alguna de las seis versiones propuestas de *My way* expresando con su cuerpo lo que les sugiere. Analizando sus movimientos, el resto de la clase deberá adivinar qué versiones están escuchando.

Versión	Estilo	Descripción del estilo
Frank Sinatra	Reggae	
Infierno 18	Flamenco	
Andrés Calamaro	Punk	
Gipsy Kings	Heavy	
Los Piratas	Pop-rock	
Sex Pistols	Música ligera	

E. PARA DISCUTIR O DEBATIR

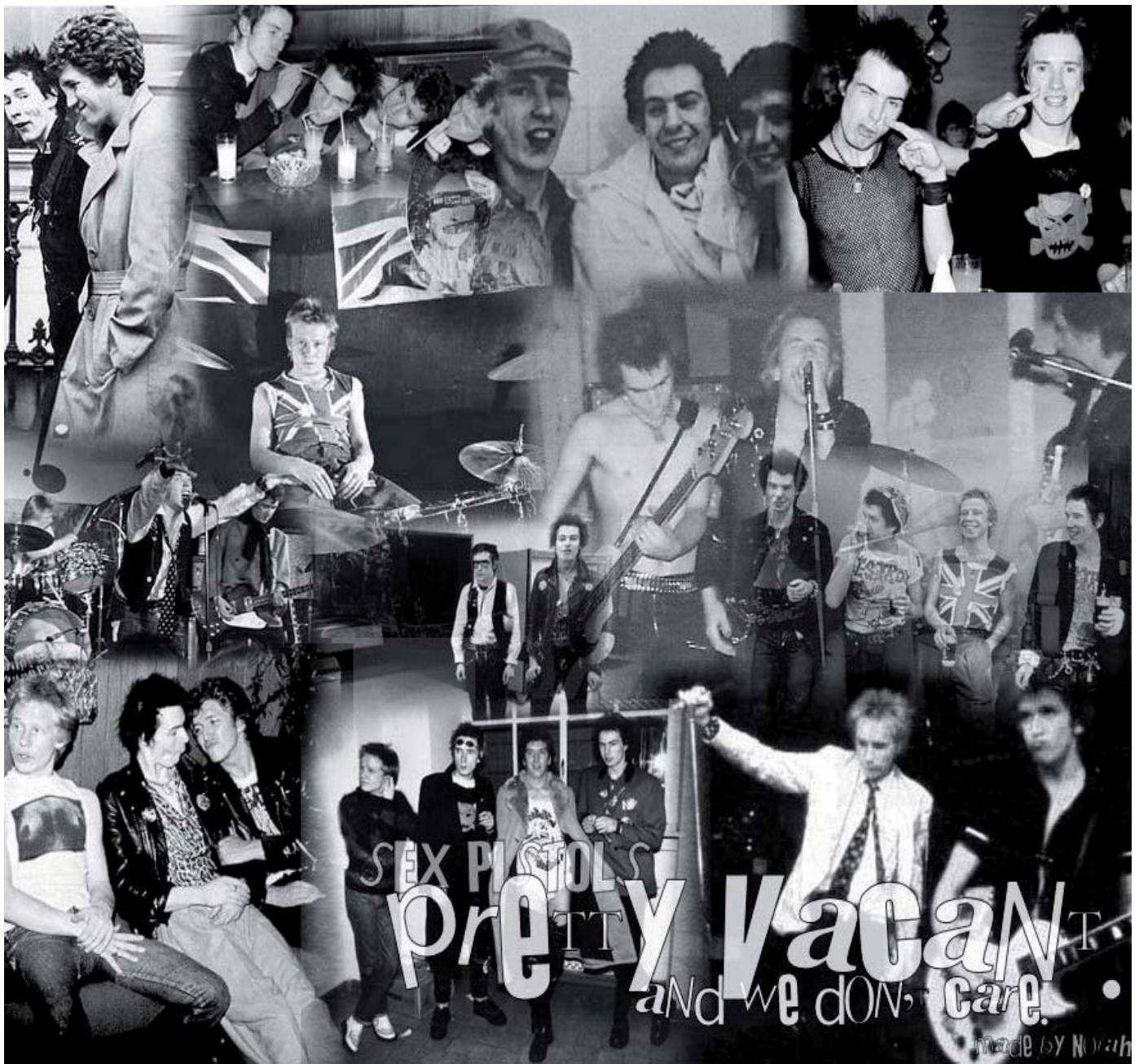
- Hay quien dice que versionar es plagiar, y el plagio es malo porque al fin y al cabo es copiar lo que otros han creado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que versionar tiene mérito, o no? ¿Por qué?
- ¿Cuál de las versiones que hemos escuchado es “mejor”? ¿Por qué? Esta discusión nos puede servir para profundizar en temas como el gusto, la belleza o la calidad artística.
- ¿Para qué “sirven” los distintos estilos musicales? ¿Deberían ser todos valorados o, al menos, respetados?

(Alaska y Dinarama); *No me importa nada* (Luz Casal); *Ella* (Bebe); *Zapatillas* (El canto del loco). Escribe una letra para una canción en la que expreses lo que vales como persona, independientemente de lo que diga la sociedad o los grupos en los que estás.

- Busca, en tu grupo o cantante favorito, canciones que sean versiones de algún clásico. Compara esa versión con la original. ¿Qué aporta? ¿Por qué crees que hizo esa versión?
- Compara las letras de las distintas versiones de *My Way* en inglés. Traduce la canción y compara tu traducción con las versiones en español.

F. COMPARAMOS LA CANCIÓN

- La música actual ha expresado con frecuencia la necesidad de autoafirmación de que habla la canción *My way*. Hay cuatro canciones en español muy típicas: *A quién le importa*

III. Letras

My way
(Sinatra, Los Piratas, Calamaro)

My way
(Sex Pistols)

A mi manera
(Inferno 18)

A mi manera
(Gipsy Kings)

And now, the end is near,
and so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case of which I'm certain.

I've lived a life that's full,
I've travelled each and every highway.
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets? I've had a few,
but then again, too few to mention.
I did what I had to do,
and saw it through without exemption.

I planned each charted course,
each careful step along the byway.
And more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I'm sure you knew,
when I bit off more than I could chew,
but through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall,
and did it my way.

I've loved, I've laughed and cried,
I've had my fill, my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that,
and may I say, not in a shy way.
Oh no. Oh no, not me.
I did it my way.

For what is a man? What has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels,
and not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows,
and did it my way.

Yes, it was my way.

And now, the end is near,
and so I face the final curtain.
You count, I'm not a queer,
I'll state my case, of which I'm certain.

I've lived a life that's full
and each and every highway,
and more, much more than this
I did it my way.

Regrets, I've had a few,
but then again, too few to mention.
I did what I had to do,
I saw it through without exemption.

I've planned each charted course,
Each careful step along the highway.
And more, much more than this
I did it my way.

There were times, I'm sure you knew
When there was fucking all else to do
But through it all, when there was doubt,
I shot it up, or kicked it out.
I faced the wall,
and did it my way.

Knocked out in bed last night
I've had my fill, my share of losing.
And now the tears subside,
I find it all so amusing.

To think, I killed these cats,
and might I say, not in the die way.
Oh no, oh no, not me,
I did it my way.

For what is a "brat"? What has he got?
When he wears hats and he cannot.
Say the things he truly feels,
but only the words of one who kneels
The record shows, I've stuffed a bloke,
and did it my way.

Si hoy debo decir
que haría bien lo que yo pienso.
Si yo puedo tal vez,
sin timidez, cambiar el mundo.
Así yo te diré que más allá de lo que pase,
lo hare como siempre a mi manera.

Reí, también jugué,
tal vez lloré, lo reconozco.
Dudar, quizá dudé,
pero seguí de todos modos.
Más bien yo soy capaz
de disfrutar cualquier momento,
al fin, siempre lo haré a mi manera.

Porque triunfar no es prioridad,
debes desear más de lo que hay.
Hay que caer y levantar,
y festejar, y disfrutar.

Puedo estar mal, yo vivo así, a mi manera.
Soñar, imaginar, y al despertar seguir bailando.
Ya sé qué debo hacer para reír y estar contento.
A mí me hace feliz poder estar con quien yo
quiero.
Ya ves que vivo así, a mi manera.
Hay que creer, hay que vivir
una amistad, y compartir,
querer amar, imaginar, y expresar nuestra
verdad.
Éste soy yo, me gusto así, a mi manera.

Yo sé que no vendrás,
por eso ya tanto la olvido.
Dejar un nuevo amor,
tanto mejor, ay como el mío.
Dejar y la vive,
ay, de este mundo de tristeza.
Dejar y la vive a mi manera.
Yo quiero ser, ay, nada más.
Preferiré y recordar
un nuevo amor. Tanto mejor
quise olvidar, tanto la dejar.
Quisiera vivir, ay nada más.
O sí, my way.
El texto original dice así:
«Ella está en el horizonte
me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos,
camino 10 pasos
y ella se aleja 10 pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la
alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: para caminar.