

Música para el planeta

Propuestas para el aula de Educación Secundaria

Rosa Díaz Mayo

Pilar Serrano Betored

Luis Ponce-de-León

(Coords.)

CON

Alejandro Moreno

Miriam Sanz Ortega

Luis Robles

Mónica Balo

Concha Pérez

Música para el planeta

Contenidos

- **Introducción 5**
- ***Requiem 2030* – Alejandro Moreno 9**
- ***Mare Ignotum* – Miriam Sanz 13**
- ***Calentitos! Cabreo y acción* – Luis Robles. 27**
- ***El planeta* – Mónica Balo (música) y Concha Pérez (letra) . . . 33**
- ***RRR: Reduce, Reutiliza, Recicla* – Luis Ponce de León 41**

Música para el planeta

Introducción

Desafíos musicales del siglo XXI

La creación musical de hoy se caracteriza por una gran diversidad estilística y la pluralidad de lenguajes artísticos. El nuevo arte sonoro conlleva nuevos lenguajes, nuevos formatos de difusión y transmisión, nuevos sonidos y en consonancia, nuevas formas de escucha y nuevos desafíos.

Ante tanta novedad, el acercamiento a la creación musical de hoy puede suponer un reto para muchos, aunque no por igual dentro de nuestra sociedad, dado que, para los jóvenes, la novedad puede resultar estimulante. No obstante, entendemos que, al igual que sucede con otras manifestaciones artísticas, la comprensión de estas nuevas propuestas requiere aprender a escuchar con otros referentes nuevos que, aunque suman a los ya conocidos o tradicionales, también demandan una ampliación y desarrollo de nuestra capacidad de escucha activa, diferente a la ya asimilada. Incluso se puede aprender a aprender sobre los desafíos sociales, culturales, geológicos, entre otros, a través de la música, tal como se pretende con esta publicación.

Las propuestas que se presentan a continuación reflejan algunas de las tendencias y aspectos propios de la creación actual. Es sabido por todos que el trabajo tímbrico representa una de las apuestas más significativas para los compositores desde la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy. Así, entre estas partituras destaca el uso de la percusión, familia instrumental predilecta entre nuestros creadores. De forma pareja, podemos subrayar la investigación sonora a través de la voz, presente por antonomasia en estos trabajos, el uso de objetos sonoros dispares, la integración de las nuevas tecnologías y software musical básico, y en menor medida, diversos instrumentos acústicos melódicos.

La pluralidad estética del siglo XXI acoge entre su diversidad algunas de las que han sido fuente de inspiración para las creaciones de este volumen, como son los casos del minimalismo, aleatoriedad, indeterminación, atonalidad, grafismo, simbolismo, modalidad, electroacústica, entre otras.

Los recursos explotados son frutos de la investigación tímbrica citada y definen en algunos casos las estéticas, nos referimos al uso del *cluster*, sonidos producidos a través de objetos del entorno o de reciclaje, móviles, instrumentos clásicos, el cuerpo, o la voz y el trabajo expresivo de esta a través de nuevas formas de emisión vocal. También hallamos variedad en el uso de escalas defectivas y series, ritmos y alturas no fijas, ostinatos, disonancias y consonancias, bordones y melodías junto a la indefinición de altura, formas cerradas y abiertas, texturas monódicas y polifónicas, técnicas extendidas, etc.

Por todo ello, las cinco propuestas musicales que presentamos en este álbum aspiran a eliminar la distancia que tradicionalmente ha existido entre la música contemporánea y

las aulas de las enseñanzas generales, demostrando que los aspectos musicales mencionados anteriormente no solo no son ajenos al trabajo con el alumnado de estas edades, sino que coinciden plenamente con las propias competencias y contenidos exigidos en el área de Música de la Educación Secundaria Obligatoria. La interpretación y trabajo en el aula de estas cinco obras permitirá, así mismo, incidir en los urgentes objetivos de desarrollo sostenible y ayudará a un mismo tiempo a derribar ese muro invisible que nunca debió existir entre la creación contemporánea y nuestras aulas.

Proteger el planeta: Música y desarrollo sostenible

Uno de los principales propósitos de este álbum de piezas es favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como se indica en la página del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030¹, estos objetivos “persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible”. Consideramos que la educación musical puede desempeñar un papel fundamental a la hora de afrontar los grandes retos globales, especificados en los 17 objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible (ODS), entre los que se incluye el logro de una educación de calidad (ODS número 4).

¹ <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/>

Cabe destacar el informe elaborado en 2021 por Center for Music Ecosystems titulado *Your Guide to Music and the SDGs*². En este se detalla de qué manera la música puede contribuir a cada uno de los 17 ODS. Concretamente, en el apartado referente a la educación musical se indica que una de las medidas a adoptar para asegurar una educación de calidad debe ser abrir el abanico de géneros musicales disponibles a la hora de aprender y experimentar. Esto último permitirá al estudiantado apreciar en mayor medida las artes y la cultura, impactando positivamente en cómo comprendemos y empatizamos con otros tiempos y culturas. Precisamente el acercamiento a la música contemporánea que persigue esta publicación ofrece a los jóvenes la oportunidad de obtener una visión más amplia de la música, invitarles a explorar estilos y tendencias musicales que frecuentemente desconocen y a los que difícilmente accederían fuera del contexto de la educación formal.

A través de la educación musical se pueden abordar otros retos, más allá de los vinculados al cuarto ODS. Desde las artes se pueden atender los desafíos del mundo actual, como nos muestran las personas que han creado las piezas que componen este álbum. Se trata de compositores y compositoras de hoy que abordan aspectos culturales y sociales del presente, a través de un lenguaje igualmente actual. Varios objetivos ODS constituyen el hilo conductor de estas obras y propuestas de trabajo en el aula. La producción y el consumo responsable (ODS 12), la acción por el clima (ODS 13) y la vida submarina (ODS 14), son algunas de las temáticas presentes en esta colección.

Confiamos en que el trabajo en el aula basado en las piezas que integran esta propuesta favorecerá no sólo el desarrollo de capacidades musicales, sino también el debate y concienciación en torno a los grandes retos del mundo actual.

Rosa Díaz Mayo

Pilar Serrano Betored

Luis Ponce-de-León

(Coordinadores)

² Center for Music Ecosystems (2021). *Your Guide to Music and the SDGs*. Disponible en <https://www.centerformusicecosystems.com/sdgs>

REQUIEM 2030

Mare nostrum, aeternam?

Alejandro Moreno, septiembre 2022

A

A1

XS

XB

A2

¿?

XC

A3

¿?

¿?

XC

A4 ca 69

Voz I*

p u*

A5: texto opcional

13 MM de toneladas de plástico llegan al océano cada año provocando, entre otros daños, la muerte de cien mil especies marinas. **Fico feliz quando estou ao pé do mar. Fico feliz com esta maravilha que é a natureza. El Gran Basurero del Pacífico ocupa una extensión equivalente a la suma de España, Francia y Alemania. Entre onda y cielo naufragué. Y era un dolor inmenso el mar** (Dámaso Alonso)

A6

Voz II

MA - RE NOS-TRUM, AE - TER - NAM

atacca:

B1

Introducción

Mare Ignotum se traduce del latín como ‘**mar desconocido**’. En la época del Imperio Romano (27 a.C. – 476 d.C.) el mar Mediterráneo se consideraba un lugar tenebroso y lleno de misterios hasta que se establecieron rutas marítimas a lo largo de todos los territorios. Esta temática enigmática relacionada con el mar no sólo se encuentra en las costas mediterráneas, sino que envuelve gran parte de las culturas de todo el mundo, las cuales llenan de leyendas y mitología todo lo relacionado con el océano y sus profundidades.

Esta obra busca transmitir esa magia oculta a través de deidades y mitología, canciones y barcos marineros, fondos marinos y criaturas extraordinarias.

Estructura de la obra

La pieza consta de **dos ambientes contrastantes**:

1. Ambiente marinerero con los sonidos del mar, del agua, del viento y de los barcos.
2. Ambiente dentro del mar, sonidos de ballenas y animales de las profundidades mezclados con leyendas de monstruos marinos y sirenas.

A la vez, se divide en **seis secciones** que van orientando la historia implícita de la obra:

- I.** Vientos oceánicos
- II.** Susurros del mar
- III.** Canciones marineras
- IV.** Leyendas de tormentas
- V.** Fondos marinos
- VI.** Cantos de sirenas

Mediante estas secciones, la pieza narra de forma abstracta como unos marineros se adentran a navegar en alta mar y la tormenta los lleva a las profundidades, donde contemplan toda la vida marina y descubren las leyendas que cantaban en sus canciones.

Objetivos

El objetivo principal de esta obra es dar a conocer la música contemporánea en las aulas de **Música de Educación Secundaria Obligatoria** mediante una temática extraída de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la **Agenda 2030: La vida bajo el agua**.

Como compositora y pedagoga, he seleccionado las estéticas contemporáneas que más concuerdan con mi estilo compositivo y las he adaptado tanto a las capacidades de los estudiantes como al nivel educativo establecido.

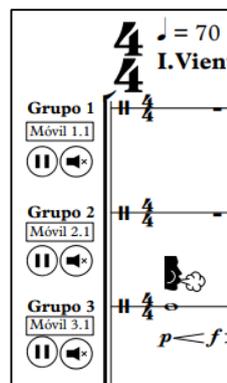
Dispositivo móvil - Smartphone

La obra contiene una parte musical grabada que se reproducirá mediante dispositivos móviles de los alumnos y que podrá amplificarse con altavoces *bluetooth* portátiles para mejorar la escucha de los mismos. **Es importante señalar que en caso de no tener los altavoces suficientes para amplificar todos los dispositivos será mejor no amplificar ninguno.**

Cada *smartphone* tendrá dos pistas de audio descargadas, lo que suma un total de **12 audios** que se reproducirán en la pieza y formarán parte de la música a realizar (El *smartphone* 1 contendrá los audios 'Móvil 1.1' y 'Móvil 1.2'; y así sucesivamente).

Es fundamental que los *smartphones* utilizados estén en **modo avión** durante la interpretación.

La obra comienza con todos los dispositivos móviles encendidos, sin volumen y con la primera pista preparada para su reproducción cuando aparezca señalado en la partitura.

Indicaciones partitura

Todos los símbolos que aparecen en la partitura se mantendrán activos hasta que aparezca un nuevo símbolo.

Los símbolos asociados al control del *smartphone* sólo afectarán al miembro de cada grupo que lo gestione, el cual deberá reincorporarse a la actividad de sus compañeros una vez termine de gestionar el audio grabado.

Soplido: Expulsar el aire por la boca simulando el viento durante la duración establecida en la partitura.

Dispositivo móvil - Play: Activar el audio correspondiente.

Dispositivo móvil - Pause: Parar el audio correspondiente.

Dispositivo móvil - No Volumen: El *smartphone* tendrá el volumen completamente bajado o deberá bajarlo progresivamente lo antes posible en cuanto aparezca el símbolo.

Dispositivo móvil - Sí Volumen: El *smartphone* tendrá el volumen al máximo o deberá subirlo progresivamente lo antes posible en cuanto aparezca el símbolo.

Nota: Pueden contactar con la compositora Miriam Sanz Ortega y solicitar los archivos de audio escribiendo al siguiente correo: sanzortega.miriam16@gmail.com

Mare Ignotum

Miriam Sanz Ortega

4/4 $\text{♩} = 70$

I. Vientos oceánicos

Grupo 1
Móvil 1.1

Grupo 2
Móvil 2.1

Grupo 3
Móvil 3.1

Grupo 4
Móvil 4.1

Grupo 5
Móvil 5.1

Grupo 6
Móvil 6.1

Measures: 2, 3, 4, 5, 6

Dynamics: p , f , $p < f >$

II. Susurros del mar

Measures: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Groups: G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6

Labels: Ritmo libre, $p < f >$

Vocal: Susurrado: Es - ci - la, Ca-rib- dis,

34 35

G.1 ci - la, Ca - rib - dis, Vá - ru - na, Ro - ckas.

G.2 ti - na, An - fi - ti - tre, Ne - re - o. Ma-ma co - cha.

G.3 Ya-cu-ru-na, A - ta bey, Ai-rón, Pro-te - o. Ya-cu-ru-na, A - ta-bey, Ai-rón, Pro-te - o.

G.4 ma - ru, Wa-ta-tsu - mi, E-ran - te. Ye-ma-yá, A - ma - ru.

G.5 Po-sei e - cus. Kra - ken, For - cis.

G.6 *Hablado:* Der - ce - to, A-me-o-na, Te - tis, Cir - ce. Der - ce - to.

V. Fondos marinos

36 37 38 39 40

G.1 *f* ¡Mar! Móvil 1.1 Móvil 1.2

G.2 *f* ¡Mar! Móvil 2.1 Móvil 2.2

G.3 *f* ¡Mar! Móvil 3.1 Móvil 3.2

G.4 *f* ¡Mar! Móvil 4.1 Móvil 4.2

G.5 *f* ¡Mar! Móvil 5.1 Móvil 5.2

G.6 *f* ¡Mar! Móvil 6.1 Móvil 6.2

Calentitos ! (Cabreo y Acción)

Esta pieza ha sido creada con un objetivo pedagógico - escolar, dirigida a los últimos cursos de Enseñanza Primaria o a Enseñanza Secundaria.

Se inspira, por un lado, en una obra de Prokofiev, en concreto en la Danza de Montescos y Capuletos de la Suite de Romeo y Julieta. Por ello sería conveniente presentar a los alumnos/as dicha pieza antes de trabajar esta obra.

Por otro lado, su concepción hace referencia a los efectos del cambio climático. Al igual que la obra de Prokofiev se inicia con el acercamiento progresivo a dos "clusters" disonantes (un cluster es una técnica empleada en la música del s.XX que consiste en un acorde formado por acumulación de intervalos de 2ª). Estos clusters representan el cabreo y deben interpretarse lo más fuerte posible. A los clusters le sigue un tema rítmico que representa la acción.

Las voces de la pieza pueden interpretarse prácticamente con cualquier instrumento escolar afinado. Están concebidas para adaptarse a flautas dulces, aunque también pueden emplearse metalófonos o teclados. En el caso de emplear instrumentos que no mantienen el sonido (como metalófonos), las notas ligadas que conducen a los clusters y los propios clusters pueden manetenerse percutiéndolas en ritmo de negra con puntillo.

Como refleja la escritura, las voces requieren de un mínimo de tres instrumentos por voz, para poder interpretar los clusters. Después tocarían al unísono.

Respecto a la percusión, puede realizarse con cualquier instrumento de percusión o incluso con percusión corporal. También percutiendo el mobiliario del aula. En cualquier caso sí es importante que sea algún tipo de percusión de alta sonoridad, para poder reforzar convenientemente los clusters. Respecto a estos, la percusión está escrita en con trémolo, es decir, un batido repetido lo más rápido posible y fortísimo, tal y como se indica en la partitura.

Se han añadido números en puntos relevantes de la pieza para facilitar el ensayo.

Calentitos!

(cabreo y acción)

Luis Robles

Voz 1

Voz 2

Perc.

ff

11

1

ff

20

2

ff