

ARIETTA

canciones populares con instrumentos

M. Dolors Bonal

Arietta 6

Ilustración y diseño portada: Fina Rifà

1ª edición: octubre 2008

© **M. Dolors Bonal**

© **Derechos de edición: DINSIC Publicacions Musicals, S.L.**
Santa Anna, 10 Entl. 3ª - 08002 Barcelona

Maquetación: Dinsic Gràfic

Impreso en : QualityImpres
Comte Güell 24-28 - 08028 Barcelona

Depósito legal: B-47.886-08
ISMN: 979-0-69210-553-4

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante el alquiler o el préstamo, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada y estarán sometidas a las sanciones establecidas por la ley.

Distribución: DINSIC Distribucions Musicals, S.L.
Santa Anna, 10, Entl. 3ª - 08002 Barcelona
Telf. + 34 93-318.06.05 - Fax + 3493-412.05.01
e-mail: dinsic@dinsic.com
www.dinsic.com - www.dinsic.es - www.dinsic.cat

“Arietta” es el nombre de un libro de poemas de Maria Àngels Anglada, que además de poeta era una gran aficionada a la música, y a su memoria dedico tota la colección.

M. Dolors Bonal

Presentación

“Arietta” es una colección de cuadernos en los que encontraréis canciones, cánones, recitados y danzas con propuestas de acompañamientos instrumentales experimentados durante largos años y que pueden tocar los alumnos. No es un libro de texto, sólo un amplio abanico de sugerencias útiles tanto para las escuelas de música como para las escuelas de Primaria y Secundaria; el especialista de música o los profesores de las escuelas de música deberán ajustar los temas y las dificultades a las posibilidades reales de sus grupos, sin exigir más allá de lo posible. No son los niños los que deben someterse a una programación, los profesores de música deben atreverse a experimentar fuera de los cánones establecidos.

La libertad didáctica no significa que el maestro pueda escoger, entre muchos, un libro de texto igual para todos los alumnos. La libertad didáctica, se da cuando el maestro sabe escoger libremente textos adecuados al fin pedagógico que se propone y no a un orden impuesto.

No hay actividad de la imaginación que no vaya unida a la experiencia. Cuanto más el niño haya visto, escuchado, tocado y experimentado tanto más rica y significativa será su imaginación creativa. La creatividad es una condición indispensable de la existencia y es un don que poseen todos los individuos desde la infancia. Es una reserva de energías que la escuela y los maestros tenemos la obligación de dirigir y potenciar.

La música en grupo es la manera más efectiva, gratificante, instructiva, social, democrática, integradora y creativa que podemos practicar. Esta actividad socializante conlleva unas normas éticas y estéticas además del ejercicio de la memoria, fundamental en la formación de la inteligencia, ya que esta no puede desarrollarse si no se alimenta la primera. “Recordar es entender mejor, decía José María Valverde.

En la colección “Arietta” el maestro encontrará un amplio repertorio donde escoger; podéis estar seguros que la realización de los conjuntos instrumentales, comunica y provoca en el alumno una alegría y un gusto para aprender, actuar y descubrir. Cada clase de música debería ser espacio en que se produjesen “mil descubrimientos” como dice Murray Schafer. Debemos tener en cuenta que la música no sólo hay que explicarla, sino hay que hacerla y vivirla para que sea efectiva.

A su idea pedagógica: música, canto, palabra, ritmo y movimiento, Carl Orff ideó la posibilidad de una práctica instrumental desde los pequeños de básica. Con el peculiar instrumental del que disponemos, que no exige técnicas especiales de estudio, tenemos los elementos esenciales que forman cualquier obra musical: los pedales, el bajo y la armonía simple de acordes que ayudan a descubrir conocimientos de lenguaje musical a la vez que se experimenta activamente.

Muchas de las instrumentaciones que encontraréis en esta colección se basan en obstinato, que resuelve más fácilmente la memorización a la hora de tocar. Estos modelos pueden ser complementados, transformados o simplificados por los maestros o los mismos alumnos a la hora de improvisar.

El guión de las piezas, sólo indicativo, no tiene ninguna secuenciación. Cada maestro ha de encontrar la manera de enseñar según el nivel y la edad de los alumnos. Espero que el libro os sirva de ayuda y que lo uséis con libertad. ¡No os arrepentiréis!

M. Dolors Bonal

Hace algún tiempo, una persona que había estudiado piano muchos años atrás, se interesó por la manera como enseñamos música en L'Arc, que ella denominaba “nuevas metodologías”. Le conté que empezamos con canciones populares, que los niños cantan, que bailamos, que les enseñamos a escuchar, que experimentamos, y sólo mucho más adelante introducimos poco a poco la lectura y la escritura. Pero dándome cuenta de lo muy superficial que resultaba mi explicación, añadí: “es que enseñar música es muy complicado” y ella respondió: “pues yo encuentro que leer música es muy fácil y no es necesario enseñarlo con tanta lentitud”.

Sigo pensando que enseñar música es difícil, muy difícil, y que el único camino es a través de la propia música: haciendo música desde el primer momento. Pero es importantísimo encontrar el repertorio y los medios adecuados a cada situación. Los instrumentos que Carl Orff diseñó son un recurso muy útil y no sólo para acompañar los primeros pasos, sino también más adelante, porque contribuyen a ejercitar muchas de las habilidades necesarias, ayudan a la comprensión de las estructuras formales, rítmicas y armónicas, y permiten experimentar auténticas vivencias musicales libremente ya que no requieren un entrenamiento técnico especial. Las canciones y danzas populares deben constituir el primer repertorio para nuestros niños, y la publicación de estas versiones proporcionará una gran cantidad de ideas a los maestros que las utilicen.

Fuí alumna de M. Dolors Bonal en L'Arc y, aunque estudié también con otros profesores y en otras escuelas, me doy cuenta de que muchas de las cosas básicas las aprendí con ella, gracias a que siempre sentimos que hacíamos música de verdad y con el máximo rigor, nos acostumbró a ser autónomos y nos contagió su pasión.

Cuando M. Dolors dice: “No hay actividad de la imaginación que no esté conectada con la experiencia. Cuanto más el niño ha visto, escuchado, tocado y experimentado, tanto más fecunda será su imaginación creativa”, puedo asegurar que ésto es lo que persigue para sí misma, porque estas piezas, así como toda su obra como pedagoga de la música, son fruto de su inquietud y su curiosidad infinita y de su gran amor a las personas y a la música.

Mireia Hernández
Clavecinista y directora actual de L'Arc

Explicación de los signos

		Notación	Sonido real
CS	Carillón soprano		
CC	Carillón contralto		
XS	Xilofón soprano		
MS	Metalofón soprano		
XC	Xilofón contralto		
MC	Metalofón contralto		
XB	Xilofón bajo		
MB	Metalofón bajo		

* Podéis encontrarlo escrito de las dos formas.

Cp	Campana		Bombo
	Triangulo		Bongos
	Claves		Caja china
	Cascaveles		Címbalo
	Güiro		Platillos
	Pandereta		Maracas
	Pandero de mano		Crótalos

Comentarios a modo de orientación

Las canciones tradicionales españolas ofrecen un gran interés y riqueza como consecuencia de varios factores históricos, geográficos, de lenguas y cultura. La variedad regional y lingüística ha dado heterogéneos tipos de construcción melódica y rítmica, porqué, es evidente que no se canta lo mismo en las cumbres que en las planicies, o en el litoral que en la meseta, en el norte que en el sur. El presente libro, Arietta n° 6 , recoge una pequeña muestra de algunas regiones de nuestra península.

La perrita chita (Asturias). Hay que destacar siempre esta hermosa melodía parecida a una canción de cuna.

La instrumentación, muchas veces ostinato, para facilitar la interpretación y la memorización. Sería deseable disponer de dos MC. Uno para la primera parte y otro para el estribillo, que contenga las alteraciones Re y Sol.

Aldapeko (País Vasco). Significado de esta canción: “Cerca del camino que va al monte hay un manzano. En la rama más alta hay un jilguero que silva sin parar. ¿Quién quiere bailar al son de su canción?”

Canto a capella, a dos voces. La melodía se reparte entre la primera voz y la segunda. La propuesta instrumental es parecida. También la melodía va repartida entre XC y el XS .Atención a las alteraciones. Sería aconsejable que las melodías se tocaran con baquetas un poco duras para resaltar la canción.

El testament d'Amèlia (Catalunya). Esta canción, a manera de Romance, cuenta los amores imposibles que enferman a una muchacha, Amelia, porque no la dejan casar con quien ella quiere. Como todo romance es una historia larguísima .Al final de cada estrofa hay el mismo estribillo que representa una exclamación de la muchacha, como un suspiro “Ai ! que el meu

cor se'm nua, com un pom de clavells”

“¡Ay!, se me oprime el corazón tal como se marchita un ramillete de claveles”. La extraordinaria melodía de esta canción hay que interpretarla sosteniendo mucho las notas y con toda la expresividad. Los acompañamientos instrumentales siempre piano, con baquetas suaves, quizás solamente resaltando el CC que dibuja una melodía descendente de una octava.

Aire de jota y estribillos (Aragón). *Ad libitum*. Se puede alternar la primera parte con cada uno de los estribillos.

En cada estribillo hay un cambio de color para dar más riqueza tímbrica . Son letras populares muy irónicas . Hay que interpretarlas alegremente y desenfadas. Es muy importante la percusión de instrumentos indeterminados.

Se equivocó la paloma (de Rafael Alberti). Esta poesía sirve de excusa para combinar recitado con música. El juego de los elementos que forman un sistema lingüístico; las palabras, el ritmo, los silencios, constituyen el lenguaje “...esta lámpara maravillosa que con su luz inventa el camino ...” (Jesús Tusón, profesor de filología catalana y castellana en la Universidad de Barcelona)

Los poetas sacan ideas nuevas de la vieja lengua y esta creatividad nos permite hacer nuevas y diversas lecturas. El delicioso ritmo de las palabras de un poema, ultra el sentido y la significación que quiere transmitir el poeta, lleva, en sí, una música propia que, con los sonidos de la lengua, los labios, la laringe, la respiración y los silencios, puede, con ilustraciones musicales sencillas, ayudar a resaltar un texto, lo que deriva en un gran placer tanto para los realizadores como los oyentes. Este culto amoroso a la palabra no lo podemos olvidar. Unir estas dos artes “Música y Palabra” fue uno de los más acertados pensamientos pedagógicos de Carl Orff. El filósofo Emilio Lladó nos dice: “ Tendríamos que

dar gracias a los escritores y poetas porque nos han permitido abrir nuestras mentes al trato ideal; a la exploración de la libertad, que nos permite dialogar con los otros.”

Ya se van los pastores (Castilla). Esta bella melodía tiene un encanto propio sin necesidad de engalanarse con ropaje alguno, que, algunas veces puede hacer desmerecer la calidad autóctona original. La instrumentación sirve únicamente para realzar la calidad melódica de la canción. Acompañaremos siempre muy piano y suave. Atención a los instrumentos que necesitan cambiar las láminas a RE mayor.

Maruxiña; as teu refaixo (Galicia). “Maruxiña cose un ribete en tu refajo (falda), pero no lo cosas amarillo sino colorado”. Esta canción gallega muy fácil de acompañar a pesar de la tonalidad, en Re mayor, pero solamente cambiaremos el Fa sostenido.

El canto es al unísono y a dos voces, en terceras, el estribillo. Casi todos los instrumentos, ostinato, y tiene mucha importancia el ritmo del pandero de mano.

De los cuatro muleros (Andalucía). Esta canción forma parte de las “12 Canciones españolas antiguas” para canto y piano, recogidas y compuestas por Federico García Lorca.

En el prólogo a las obras completas de García Lorca nos dice Jorge Guillén: “Sus aficiones a la pintura, a la música, al espectáculo, nacen penetrados por el mismo impulso poético. Musicalmente hablando, es esta condición de espectáculo la que manda, la que es determinante”.

Gustavo Pittaluga nos dice en el mismo libro que las canciones que: “...no más que en tan sólo en seis de sus obras de teatro hay treinta y cinco exigencias musicales en apoyo, o en función del texto”.

También Jorge Guillén tiene en pocas palabras, toda una descripción de cómo trabajaba Federico: “Como el juego, la creación se identifican tanto en este poeta; sin cesar, trabaja divirtiéndose, sin cesar, se divierte creando”.

Para la interpretación de esta canción sería aconsejable, puesto que hay cinco estrofas, variar los instrumentos para huir de la monotonía. Todo *ad libitum* de una manera libre.

La perrita Chita (Asturias)

Lento y dulce

MC

X

MB

F

① La pe - rri - ta Chi - ta la per - dí a - yer tar - de yen - do de pa - se - o so -
De-be an dar per - di da gi - mien do y llo - ran - do ¡ay, la po - bre - ci - ta si

② El que me la en - cuen - tre que la de - vuel - va lue - go; ya le di las se - ñas a -
la pa - ti - ta blan ca y el ra - bi - to ne - gro, la o - re - ji - ta en - car - na - da y un

C

MC

X

MB

Índex

La perrita Chita (Asturias).....	9
Aldalpeko (Euskadi)	12
El testament d'Amèlia (Catalunya).....	16
Aires de jota (Aragón).....	20
Se equivocó la paloma (Rafael Alberti)	25
Ya se van los pastores (Castilla)	30
Maruxiña (Galicia).....	33
De los cuatro muleros (Andalucía)	37

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- “Canciones tradicionales españolas con acompañamiento de piano” de Eduard Toldrà. Ed.Unión Musical - Madrid 1971
- “Así canta Galicia”. Recopilación de Daniel Gonzalez. Ed. La Región - Orense 1963
- “Canciones del pueblo español”. Ed. Unión Musical - Madrid 1965
- “Antología Musical de Cantos Populares Españoles”. Ed. Duran Isart - Barcelona 1930
- “Colección de Cantos y Bailes populares”. Ed. Unión Musical - Madrid 1964
- “Canciones Españolas Antiguas para acompañamiento de piano” de Federico García Lorca. Ed. Unión Musical - Madrid 1961
- “Llibre de Cançons. Crestomatia”. Canciones tradicionales Catalanas. Ed. EUMO - Vic 1992
- “Mil Canciones españolas”. Ministerio de Cultura. Dirección General de Desarrollo Comunitario. Ed.Almena - Madrid 1978