

EL CORO
CONEXIONES INTEGRALES EN LA MÚSICA

Enrique Yuste Rivero

Director de Coro y Orquesta

Conservatorio profesional de música de Palencia

Objetivos:

1. Conocer las conexiones de la música coral con otras disciplinas.
2. Aprovechar los recursos corales como conexión cultural de otras áreas del conocimiento.
3. Ampliar técnicas de trabajo grupal
4. Aprender a seleccionar repertorio interdisciplinar

Contenidos:

1. Conexiones de la música coral con otras áreas de conocimiento

- a. Poesía y literatura
- b. Lingüística
- c. Educación física
- d. Danza
- e. Pintura
- f. Lenguas: idiomas y hablas, evolución
- g. Estética y filosofía
- h. Arquitectura
- i. Cine
- j. Otras
- k. Y por supuesto, música:
  - i. Lenguaje musical
  - ii. Armonía, análisis y composición
  - iii. Música de Cámara
  - iv. Historia
  - v. Educación auditiva

2. La mejora social a través de la música coral

- a. El Coro como:
  - Recurso social
  - Diversión
  - Integración social
- b. Otros beneficios sociales

3. Recursos pedagógicos en el trabajo coral

- Design Thinking
- Thinking based learning
- Flipped Classroom

4. La mejora personal a través de la música coral

5. Valoración de los principios que sustentan una obra de arte

6. Las 5 dimensiones

3. Corporal
4. Social
5. Intelectual
6. Emocional
7. Espiritual

7. Criterios para la selección de repertorio/material multidisciplinar

Incógnitas

- ¿Cómo puede haber recursos cinematográficos en la literatura coral?
- ¿De qué manera puede interactuar el teatro o la arquitectura en la música coral?
- ¿Qué importancia tiene la lingüística en la música en general y en la música coral en particular?

1. Conexiones de la música coral con otras áreas de conocimiento

a. Poesía y literatura

- Música basada en los textos
- Madrigales y motetes
- Canción, villancico, villanesca...

Señor, me cansa la vida

Antonio Machado (1875-1939)

Juan Alfonso García (1935-)

Pausadamente y con expresión

Soprano
Se - ñor, me can-sa la vi - da, ten-go la gar-gan-ta ron-ca de gri-tar so-bre los

Alto
Se - ñor, me can-sa la vi - da, ten-go la gar-gan-ta ron-ca de gri-tar so-bre los

Tenor
Se - ñor, me can-sa la vi - da, ten-go la gar-gan-ta ron-ca de gri-tar so-bre los

Bajo
Se - ñor, me can-sa la vi - da, ten-go la gar-gan-ta ron-ca de gri-tar so-bre los

Ave virgo sanctissima

Antífona mariana

París 1566, Venecia 1570, 1597

Francisco Guerrero (1528-1599)

Canon ad unisonum

Resolutio

Cantus I
A - ve vir - - go san -

Cantus II
A -

Altus

Tenor
A - ve vir - go san - ctis-si-ma, a - ve, vir-go san-ctis-si -

Bassus
A - ve vir - - go san - ctis - - si -

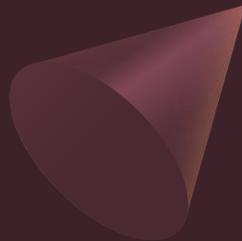
a. Poesía y literatura

Canción

de

Navidad

Hacia Belén va una burra rin, rin,
yo me remendaba,
yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité

a. Poesía y literatura – Recursos estilísticos: Plano fonético

- **Aliteración:** Repetición de un sonido o de varios iguales o próximos en un verso, estrofa, período... etc. Tiene efectos eufónicos o cacofónicos.

- Con *el ala aleve del leve abanico*

- Infame **turba** de nocturnas aves

- **Onomatopeya:** Consiste en imitar sonidos reales mediante los procedimientos fonéticos de la lengua.

Puede hacerse por imitación léxica (*siseo, zigzag, tartajeo*) o por aliteración:

- En el **silencio sólo se escuchaba** / un **susurro** de abejas que **sonaba**

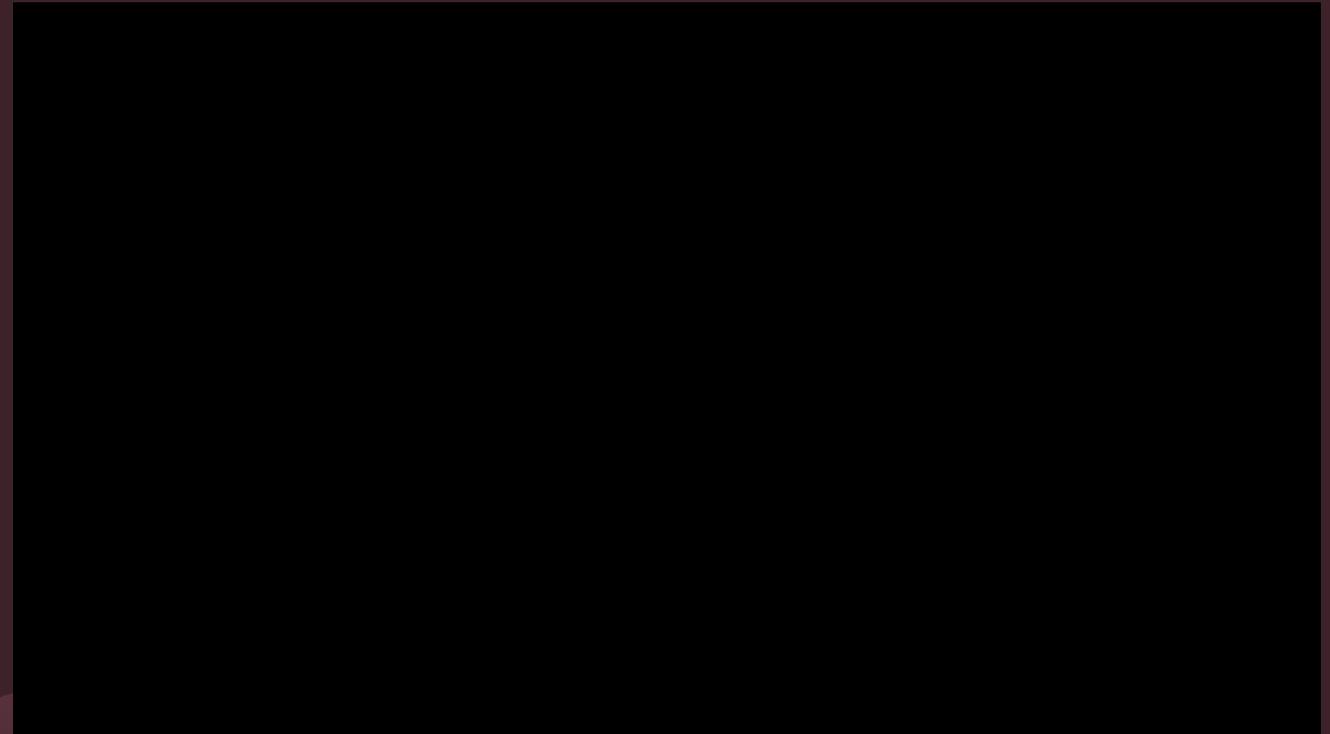
- **Paronomasia:** Semejanza fonética de palabras o grupo de palabras. Al utilizar palabras de sonido muy semejante, pero diferente, y con significado muy distinto se produce un contraste de gran efectividad expresiva.

- **Vendido** que me has **vendido**

- Otras: diéresis, anáfora, epítetos...

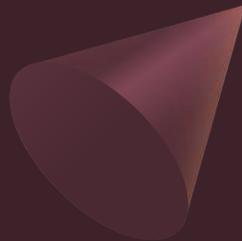
a. Poesía y literatura

Akai hana

b. Lingüística

- Aporta fantasía al compositor
- Efectos especiales
- Permite comprender mejor el fenómeno vocal.
- N alveolar y N velar
- Consonantes que más se pierden
- Variabilidad vocálica
- El betacismo
- Música antigua (vocal)

B1.Neurolingüística

- Ciencia joven, desde 1985
- Aparición de nuevas tecnologías ha favorecido su desarrollo en los últimos años
- Estudia :
  - Mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito.
  - Estudia los procesos que la lingüística y la psicolingüística propone como necesarios a la hora de producir y comprender el lenguaje.
- Algunos trastornos:
  - Tartamudeo o disfemia
  - Dislexia: dificultades en la escritura, la ortografía, la escritura y el habla (inversiones y rotaciones en frases)
  - Afasia: trastorno causado por lesiones en el cerebro que controla el lenguaje
  - Disartria: dificultad para producir palabras debido a problemas con los músculos que le ayudan a hablar.

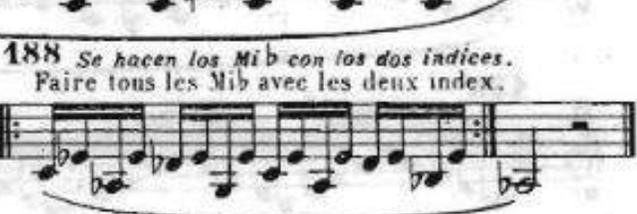
256 257 258

259 260 261
(1) Les 2 index. 2 indices.

The image shows a musical score for guitar exercises, numbered 256 through 261. The exercises are arranged in two staves. Exercises 256, 257, and 258 are on the top staff, while 259, 260, and 261 are on the bottom staff. Each exercise consists of a sequence of notes, often with slurs, and is followed by a whole rest. Exercise 261 includes a specific fingering instruction: "(1) Les 2 index. 2 indices." The music is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#).

182 183

184 *Clé A Llave A*
Clé C Llave C 185

186 *(1) Clé N° 7 Llave N° 7* 187 *(1) Idem.* 188 *Se hacen los Mi b con los dos indices.*
Faire tous les Mi b avec les deux index.

189 190

191 *(1) Clé N° 7 Llave N° 7* 192

193 194

195 196 *Levantando el meñique y el anular*

Retahílas

Doremifasollasidoré (simples, dobles, quintuples...)

- Por grados conjuntos
- Por terceras
- Por 4as y 5as

Con pedal variable:

- dore domi dofa dosol dola dosi do
- Dosi dola dosol dofa domi dore do

La del diapasón

Lecto-Canto

Método de entonación y lectura musical

Enrique Yuste

c. Educación física

- Respiración diafragmática
- Relajación corporal y mental
- Estiramientos
- Tensión y distensión
- Movimiento escénico
- Alimentación

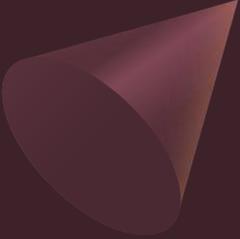

d. Danza y teatro

IDEAS

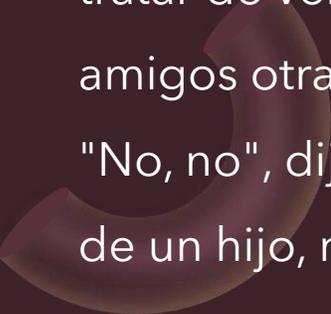
- Tensión/distensión
- Expresión corporal
- Movimiento en el espacio
- Movimiento escénico
- Composición en escena - Semiótica
- Coreografía

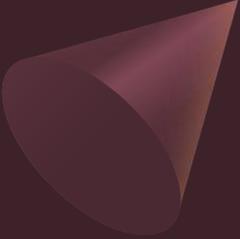
El hombre y la serpiente

El hijo de un campesino, por accidente, pisó la cola de una serpiente; ésta se dio la vuelta y lo mordió y murió. El padre, lleno de rabia, cogió su hacha y, persiguiendo la serpiente, le cortó parte de su cola. Así que la serpiente en venganza atacó al ganado del campesino y causó la muerte de un animal. El campesino pensó que era mejor hacer las paces con la serpiente, y trajo comida y miel para la boca de su madriguera, y le dijo: "Vamos a olvidar y perdonar, tal vez tenías derecho a castigar a mi hijo y tenías que vengarte con mi ganado, pero estoy seguro de que yo debía tratar de vengarle; ahora que ambos estamos satisfechos ¿por qué no somos amigos otra vez? "

"No, no", dijo la Serpiente; "Llévate tus regalos; nunca se puede olvidar la muerte de un hijo, ni yo la pérdida de mi cola."

Moraleja: Las heridas pueden ser perdonadas, pero no olvidadas

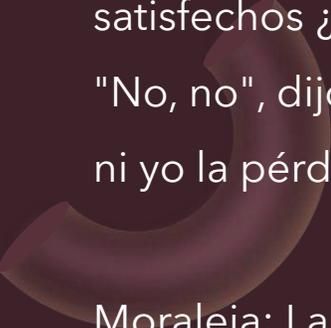

El hombre y la serpiente

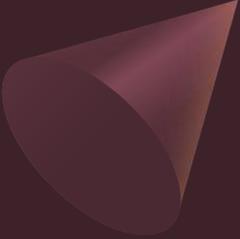
Comida

El hijo de un campesino, por accidente, pisó la cola de una serpiente; ésta se dio la vuelta y lo mordió y murió. El padre, lleno de rabia, cogió su hacha y, persiguiendo la serpiente, le cortó parte de su cola. Así que la serpiente en venganza atacó al ganado, mató a un animal y le causó una gran pérdida. El campesino pensó que era mejor hacer las paces con la serpiente, y trajo comida y miel para la boca de su madriguera, y le dijo: "Vamos a olvidar y perdonar, tal vez tenías derecho a castigar a mi hijo y tenías que vengarte con mi ganado, pero estoy seguro de que yo debía tratar de vengarle; ahora que ambos estamos satisfechos ¿por qué no somos amigos otra vez? "

"No, no", dijo la Serpiente; "llévate tus regalos; nunca se puede olvidar la muerte de un hijo, ni yo la pérdida de mi cola."

Moraleja: Las heridas pueden ser perdonadas, pero no olvidadas

El hombre y la serpiente

Descendencia y sexo

El **hijo** de un campesino, por accidente, pisó la **cola** de una serpiente; ésta se dio la vuelta y lo mordió y murió. El padre, lleno de rabia, cogió su hacha y, persiguiendo la **serpiente**, le cortó parte de su **cola**. Así que la serpiente en venganza atacó al **ganado**, mató a un **animal** y le causó una gran pérdida. El campesino pensó que era mejor hacer las paces con la **serpiente**, y trajo **comida** y **miel** para la **boca** de su madriguera, y le dijo: "Vamos a olvidar y perdonar, tal vez tenías derecho a castigar a mi **hijo** y tenías que vengarte con mi **ganado**, pero estoy seguro de que yo debía tratar de vengarle; ahora que ambos estamos satisfechos ¿por qué no somos amigos otra vez? "

"No, no", dijo la Serpiente; "llévate tus regalos; nunca se puede olvidar la **muerte de un hijo**, ni yo la **pérdida de mi cola**."

Moraleja: Las heridas pueden ser perdonadas, pero no olvidadas

El hombre y la serpiente

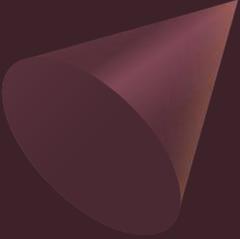
Génesis: La caída del ser humano

El hijo de un campesino, por accidente, pisó la cola de una serpiente; ésta se dio la vuelta y lo mordió y murió. El padre, lleno de rabia, cogió su hacha y, persiguiendo la serpiente, le cortó parte de su cola. Así que la serpiente en venganza atacó al ganado del campesino, mató a un animal y le causó una gran pérdida. El campesino pensó que era mejor hacer las paces con la serpiente, y trajo comida y miel para la boca de su madriguera, y le dijo:

"Vamos a olvidar y perdonar, tal vez tenías derecho a castigar a mi hijo y tenías que vengarte con mi ganado, pero estoy seguro de que yo debía tratar de vengarle; ahora que ambos estamos satisfechos ¿por qué no somos amigos otra vez? "

"No, no", dijo la Serpiente; "llévate tus regalos; nunca se puede olvidar la muerte de un hijo, ni yo la pérdida de mi cola."

Moraleja: Las heridas pueden ser perdonadas, pero no olvidadas

Niveles de profundidad de lectura (Mortimer J. Adler/Charles van Doren)

Lectura Primaria

- ¿Qué dice la frase? El gato está sentado en el sombrero

Lectura de Inspección

- ¿De qué trata?
- ¿De qué partes consta? En tiempo limitado

Lectura de Análisis

- Cuidadosa, completa, destinada a la mejor comprensión posible
- La mejor posible
- En tiempo no limitado

Lectura activa

Lectura Paralela

- El lector debe conectar las ideas principales del texto con el universo literario que conoce
- Text vs Work/ Texto vs Obra

Texto 2

Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo.
Siete para los señores enanos en casas de piedra.
Nueve para los hombres mortales condenados a morir.
Uno para el *Señor oscuro*, sobre el trono oscuro
en la tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras».

J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos*.

Luz/Sombra o Virtud/Malicia

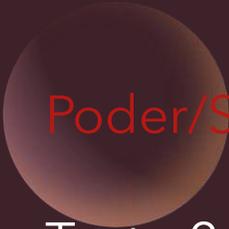

Texto 2

Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo.
Siete para los señores enanos en casas de piedra.
Nueve para los hombres **mortales** condenados a **morir**.
Uno para el *Señor oscuro*, sobre el trono **oscuro**
en la tierra de Mordor donde se extienden las **Sombras**.
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las **tinieblas**
en la tierra de Mordor donde se extienden las **sombras**».

J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos*.

Poder/Sometimiento

Texto 2

Tres **anillos** para los reyes elfos bajo el cielo.
Siete para los **señores** enanos en casas de piedra.
Nueve para los hombres mortales condenados a morir.
Uno para el **Señor oscuro**, sobre el **trono** oscuro
en la tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para **gobernarlos** a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para **atraerlos** a todos y **atarlos** en las tinieblas
en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras».

J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos*.

Mito de Prometeo

Texto 2

Tres **anillos** para los reyes elfos bajo el cielo.
Siete para los señores enanos en casas de piedra.
Nueve para los hombres mortales condenados a morir.
Uno para el *Señor oscuro*, sobre el trono oscuro
en la tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un **Anillo** para gobernarlos a todos. Un **Anillo** para encontrarlos,
un **Anillo para atraerlos** a todos y **atarlos** en las tinieblas
en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras».

J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos*.

Polaridad entre cielo (infierno) y tierra

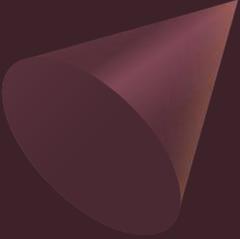

Texto 2

Tres anillos para los reyes elfos **bajo el cielo**.
Siete para los señores enanos en **casas de piedra**.
Nueve para los **hombres mortales** condenados a morir.
Uno para el *Señor oscuro*, sobre el **trono oscuro**
en la tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para **gobernarlos a todos**. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras».

J.R.R. Tolkien, *El Señor de los Anillos*.

Formas de anotar un libro

- 1.- Subrayado

- 2.- Líneas verticales al margen

- 3.- Asteriscos u otros signos al margen

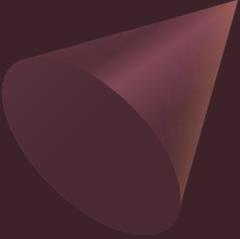
- 4.- Números en el margen

- 5.- Rodear con un círculo palabras o frases clave

- 6.- Escribir al margen o en la parte superior o inferior de la página

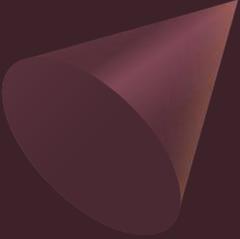

Consejos

- 1.- Reconocer lo antes posible de qué tipo de texto se trata.
- 2.- Extraer las ideas fundamentales del texto.
- 3.- Identificar la estructura en la que esas ideas están expuestas.
- 4.- Lectura activa: Leer con calma, relejendo, haciéndonos preguntas.
- 5.- Anotar, subrayar... Si no lo hacemos será trabajo perdido para otro día.
  - 5.1.- Ayuda a mantenernos en "estado de flujo", no sólo despiertos.
  - 5.2.- Anotar equivale a pensar y el pensamiento se expresa en palabras
- 6.- Consultar esas ideas extraídas en otros textos.
- 7.- Encontrar las ideas y palabras clave y llegar a la esencia del texto.

Formas de anotar un libro

- 1.- Subrayado

- 2.- Líneas verticales al margen

- 3.- Asteriscos u otros signos al margen

- 4.- Números en el margen

- 5.- Rodear con un círculo palabras o frases clave

- 6.- Escribir al margen o en la parte superior o inferior de la página

La muerte del autor

- Las premisas “La muerte del autor” o la “desaparición del autor” son planteamientos correspondientes a la teoría literaria contemporánea. Se intenta explicar que hoy en día es necesario saber que un texto escrito no pertenece a su autor, más bien pertenece a la cultura en general y al lector. Esto es porque todo texto son citas infinitas de otros textos, son ideas entrecruzadas que provienen del pasado cultural histórico. Es por ello que hoy en día el autor al escribir una novela, un cuento, un texto en general; desaparece, muere. Pues estas ideas infinitas que se plasman en el papel, no le pertenecen propiamente a él, sino más bien, a la cultura e historia en general. El autor debe desaparecer también, porque no existe un lector absoluto, por ende, serán muchas las interpretaciones que se les darán a una novela. Estas son teorías y prácticas de la literatura contemporánea, que permiten leer novelas o un texto cualquiera, teniendo en cuenta que el discurso escrito y el lector, son más relevantes que el autor. Hoy en día, muchos teóricos literarios y filósofos han estudiado sobre esto, por ejemplo Roland Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida.¹

La muerte del autor

- Barthes afirma que la idea de autor tiene que ver con un gesto, con la idea de firma, de apropiarse de las ideas, sin embargo, hay que ser conscientes de que las ideas escritas en un papel, no son propias de cada persona, pertenecen a la cultura histórica en general. Por esto, plantea que para dar existencia al lector, la voz del autor debe desaparecer.
- [Bertolt Brecht](#), para poder leer un texto, debe existir un alejamiento del autor, un distanciamiento de este y así obtener distintas perspectivas del texto.
- [Mallarmé](#) también influye sobre Barthes, diciendo que es el [lenguaje](#) el que habla y no el autor
- [Umberto Eco](#) en "Lector in Fabula", (1979), define al autor como una estrategia o función dentro del texto.

Haiku

*Junto al lago gris
bebe en la noche inquieta
el unicornio*

Haiku

*Vacío, quieto,
se escucha el árbol ciego
en la noche azul*

Haiku

*Esfera tenue
de siesta silenciosa,
nos ilumina*

d. Danza y teatro

- Tensión/distensión
- Expresión corporal
- Movimiento en el espacio
- Movimiento escénico
- Composición en escena - Semiótica
- Coreografía

MY IMMORTAL, EVANESCENCE

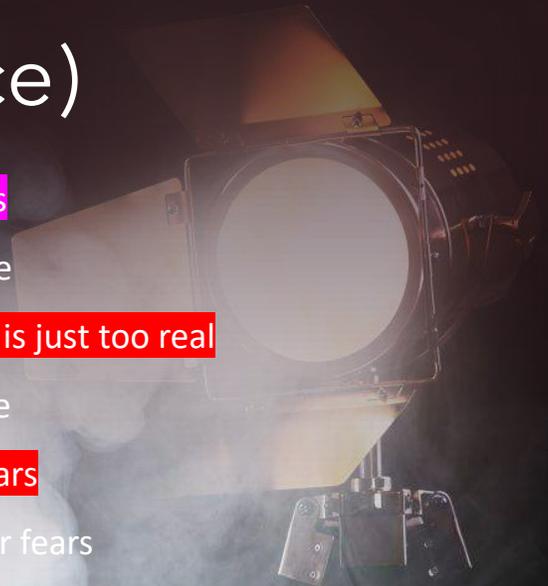
LUMINA VOKALENSEMBLE

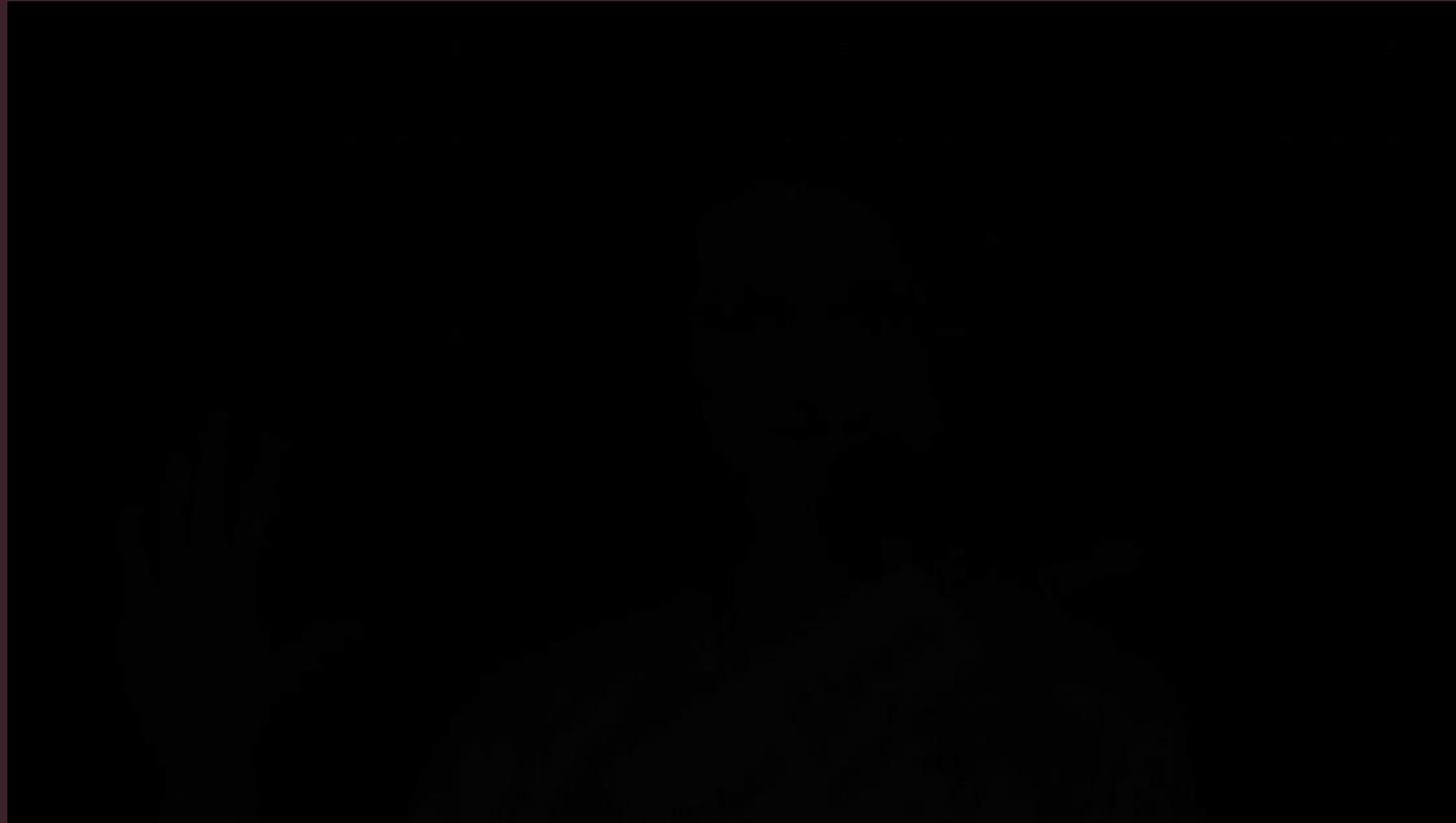
d. Danza y teatro – My Immortal (Evanescence)

I'm so tired of being here
Suppressed by all my **childish fears**
And if you have to leave
I wish that **you would just leave**
'Cause **your presence still lingers here**
And **it won't leave me alone**
These wounds won't seem to heal, **this pain is just too real**
There's just too much that time cannot erase
When you cried, I'd **wipe away** all of **your tears**
When you'd scream, I'd **fight away** all of **your fears**
And I held your hand through all of these years
But you still have all of me
You used to captivate me by your **resonating light**
Now, I'm bound by the life you left behind

Your face it haunts my once **pleasant dreams**
Your voice it **chased away** all the sanity in me
These wounds won't seem **to heal**, **this pain is just too real**
There's just too much that time cannot erase
When you cried, I'd wipe away all of **your tears**
When you'd scream, I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
And you still have all of me

I've tried so hard **to tell myself** that you're gone
But though you're still with me, I've been alone, I'm alone

When you cried, I'd wipe away all of your tears
When you'd scream, I'd fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
You still have all of me ah, me ah, me ah

d. Danza y teatro - Plant a tree, M.Bojesen

d. Danza y teatro

Coral de Cámara
Universidad Isabel I
de Burgos

Universidad
Isabel I

d. Danza y teatro

d. Danza y teatro

d. Danza y teatro (Escenografía)

- Entender el espacio de representación vacío
  - Relación con la arquitectura
    - Erich Mendelssohn (1887-1953, expresionismo alemán): diseña escenarios para puestas en escena al aire libre
    - Teatros tradicionales en forma de herradura
  - Lo definen sus dinámicas (geometría) y sus características (atmósfera)
  - Espacios: personalidades vivas con pasado presente y futuro → Encontrar un espacio dramático dentro del espacio
- Palabra, texto o música
- Los espacios están muertos hasta que los intérpretes lo habitan
- Espectador, el elemento final

d. Danza y teatro (Escenografía)

- Teatro: “No es sólo un sitio al que vas, sino por el que pasas, atrevesas...”
  - Robert Wilson demostró que la arquitectura puede convertirse en representación
  - Arquitectura y espacios de representación siempre están dispuestos en un contexto
  - Escenografía: consiste en dar forma a una imagen tridimensional para que la arquitectura del espacio quede integrada en ella.

e. Pintura - Atrezzo

LUMINA VOKALENSEMBLE - BURGOS

• KANTIKA KORALA - LEIOA

e. Pintura - atrezzo

CORAL SAN JUAN BAUTISTA

- SOFÍA VOKALENSEMBLE

e. Pintura - Atrezzo

e. Pintura - Atrezzo

f. Lenguas: idiomas y hablas: J. R. R. Tolkien

- Idiomas artificiales:
- Sindarín o Lengua negra de Mordor
- Esperanto

f. Lenguas: idiomas y hablas, evolución

IDIOMAS Y EVOLUCIÓN

- Pronunciación histórica
  - Latín y español antiguo

- HABLAS
- Dialectología
- Registros: Rodrigo Martínez
- Hablas:
  - Regional:
  - Español de América

g. Estética y Filosofía

- Propuesta cubista: My immortal, de Evanescence
- Propuesta ideológica: Plant a tree, de M. Bojesen

h. Arquitectura y Física

NUPER ROSARUM FLORES, DE G. DUFAY

- LUMINA VOKALENSEMBLE EN OJO GUAREÑA

h. Arquitectura y Física

LUMINA VOKALENSEMBLE, MONASTERIO DE S. JUAN

LUMINA VOKALENSEMBLE EN LA ESCUELA DE
TEOLOGÍA, BURGOS

i. Cine

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.

No lo conocía nadie.

¡Cómo temblaba el farol! Madre.

¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!

Era madrugada.

Nadie pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.

Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.

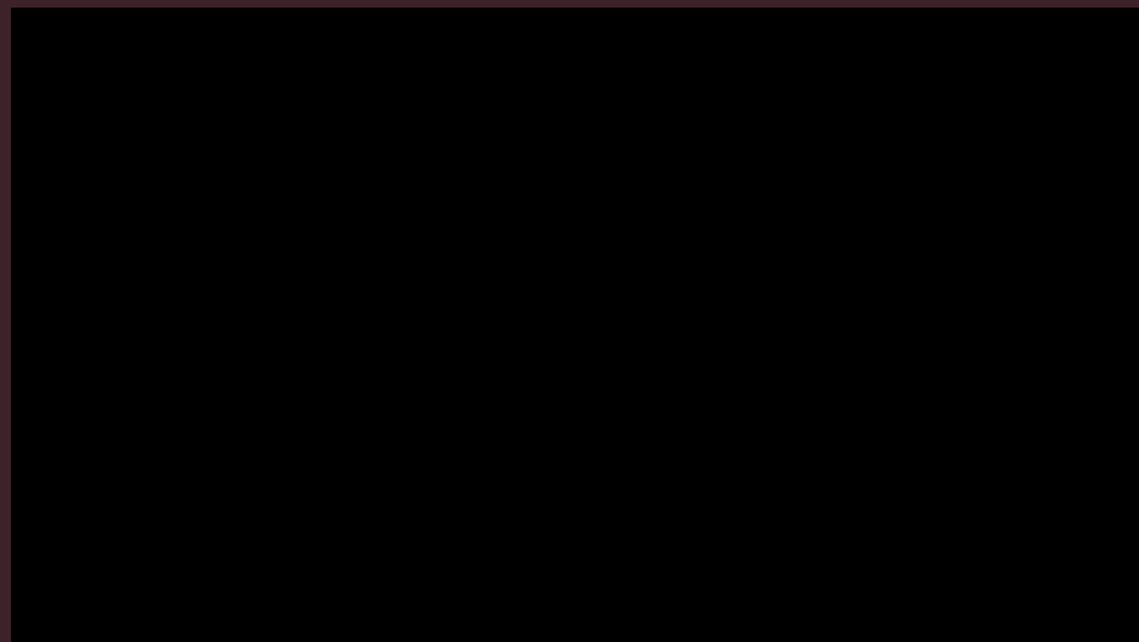
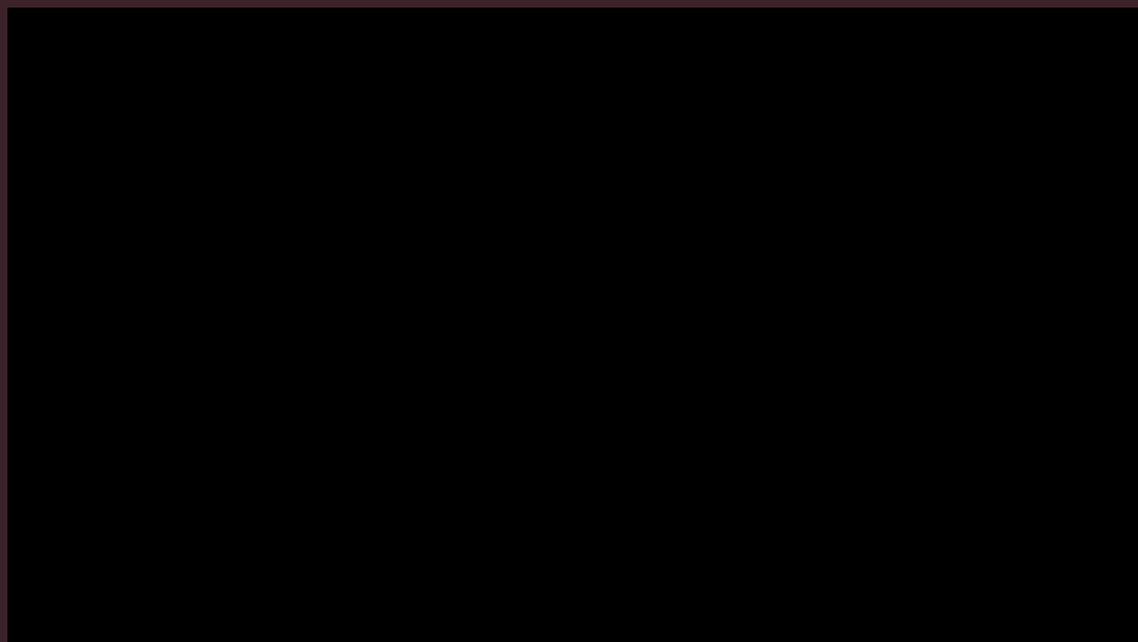

i. Cine

- Aleatoriedad y escucha activa
- Flash mob
- Anuncios
- Felicitaciones
- Canal de Youtube
- Redes sociales:
  - Twitter
  - Twitch
  - Instagram
  - Facebook...

i. Cine - Felicitación - Mandalah 5.30

k. Música – Lenguaje Musical

- Neurología, idiomas y retahílas
  - Algunos científicos afirman que cantar es una especie de gimnasia neuronal.
  - Grados conjuntos
  - Terceras
- Lectura e independencia – Método *LectoCanto*

k. Música – Armonía, análisis y composición

Abendlied, de J. G. Rheinberger

Abendlied
Drei geistliche Gesänge op. 69, no. 3 (1855)
Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901)

Luke 24:29

Andante molto ♩ = 72
p

Soprano 1
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den, bleib bei

Soprano 2
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den, bleib bei

Alto
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den,

Tenor 1
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den,

Tenor 2
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den,

Bass
Bleib bei uns, denn es will A - bend wer - den, bleib bei *f*

k. Música – Armonía, análisis y composición

Esta tierra, J. Busto

ESTA TIERRA

Francisco Pino JAVIER BUSTO
(1949-)

Molto Espressivo. Con emoción (♩ = 50)

Soprano *mp*
No me bus - ques en los mon - tes por al - tos que se - an, ni me bus - ques en la mar por

Alto *p*
No me bus - ques en los mon - tes por al - tos que se - an, ni me bus - ques en la mar por

Tenor *p*
No me bus - ques en los mon - tes por al - tos que se - an, ni me bus - ques en la mar por

Bajo *p*
No me bus - ques en los mon - tes por al - tos que se - an, ni me bus - ques en la mar por

k. Música – Armonía, análisis y composición

The Lamb, J. Tavener

5

poco Poco meno mosso
pp

Soprano
Gave thee cloth - ing of de - light, Soft - est cloth - ing, wool - ly, bright; Gave thee such a ten - der voice,

Alto
Gave thee cloth - ing of de - light, Soft - est cloth - ing, wool - ly, bright; Gave thee such a ten - der voice,

Tenor
Gave thee such a ten - der voice,

Bass
Gave thee such a ten - der voice,

k. Música – Armonía, análisis y composición

Solfeggio, A. Pärt

Solfeggio
per coro (SATB) a capella
Arvo Pärt (1935)

Largo
p *cresc.* *mf* *dim.*

SOPRANO
do so re la

CONTRALTO
p *cresc.* *mf*
mi do so

TENOR
p *cresc.* *mf*
fa si fa

BAJO
p *cresc.* *mf*
re la mi si

8

S. *p* *cresc.*
mi re la re

A. *dim.* *p* *cresc.* *mf*
re la mi si

T. *dim.* *p* *cresc.*
do fa si so

B. *dim.* *p* *cresc.* *mf*
so do fa do

k. Música – Armonía, análisis y composición

Ave virgo sanctissima, de F. Guerrero

Ave virgo sanctissima
Antifona mariana

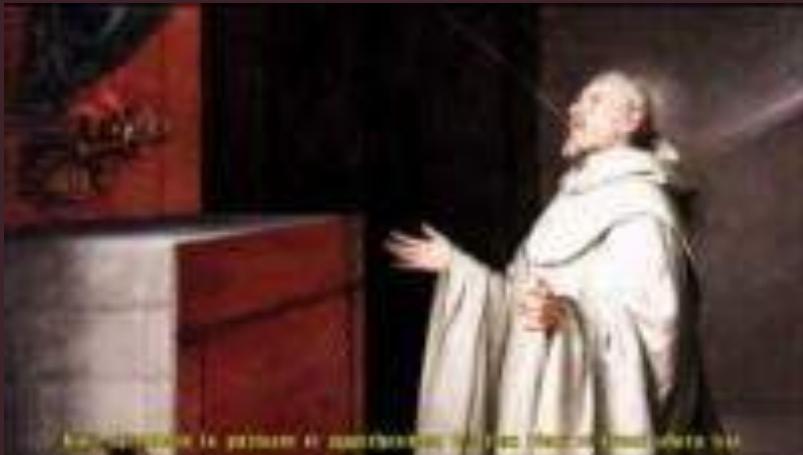
París 1566, Venecia 1570, 1597 Francisco Guerrero (1528-1599)

Cantus I *Canon ad unisonum*
Cantus II *Resolutio*
Altus
Tenor
Bassus

A - ve vir - - go san -
A -
A - ve vir - go san - ctis-si-ma, a - ve, vir - go san-ctis-si -
A - ve vir - - go san - ctis - - si -

k. Música - Armonía, análisis y composición

Trahe me post te, de F. Guerrero

TRAHE ME POST TE

FRANCISCO GUERRERO

Resolutio

Cantus I Tra - he me post te,

Canon ad tertium

Cantus II Tra - he me post te, vir - go Ma - ri -

Altus Tra - he me post te, tra - he me post te,

Tenor Tra - he me post te, vir - go Ma - ri - a, vir -

Bassus Tra - he me post te, vir - go Ma - ri - a, vir - go

k. Música - Armonía, análisis y composición

Formas Musicales

- Fuga
- Motete
- Madrigal
- Villancico
- Misa
- Canción
- Salmo
- Himno

Texturas

- Homorrítmica
- Contrapuntística
- Antifonal
- Responsorial

k. Música – Música de Cámara

- Cuartetos 1 por voz y esa metodología en coro
  - Si en el instrumento es así...
  - Precisa estudio, como cualquier otra asignatura
- Análisis aplicado a la música de cámara
- Toda la información la tiene el coralista en su partitura

k. Música – Historia

- La batalla de Marignan, de C. Jannequin
  - La batalla de Marignano se libró los días 13 y 14 de septiembre de 1515, cerca de la localidad de Melegnano, 16 km al sur de Milán, entre los ejércitos del Reino de Francia y la República de Venecia, por una parte, y los del Ducado de Milán y la Confederación Helvética, por la otra.
  - La música como Arqueología

k. Música – Educación auditiva

Reconocimiento
frecuencias, intervalos
y timbres

Reconocimiento de
procesos modulantes

Exploración sonora, el
coro como laboratorio
experimental

Entorno sonoro:
Improvisaciones

Forma musical

2. La mejora social a través de la música coral

- El coro como recurso social: trabajo fuera
- Música joven: Nyon nyon
- Integración social:
  - Limitaciones físicas: ciegos
  - Formas de integración social:
    - Colectivo Igtbi (SF, Portland, BCN, Mallorca...)
    - Presidarios
    - Jóvenes conflictivos: Los chicos del coro

Boston Gay Men's Chorus

2. La mejora social a través de la música coral

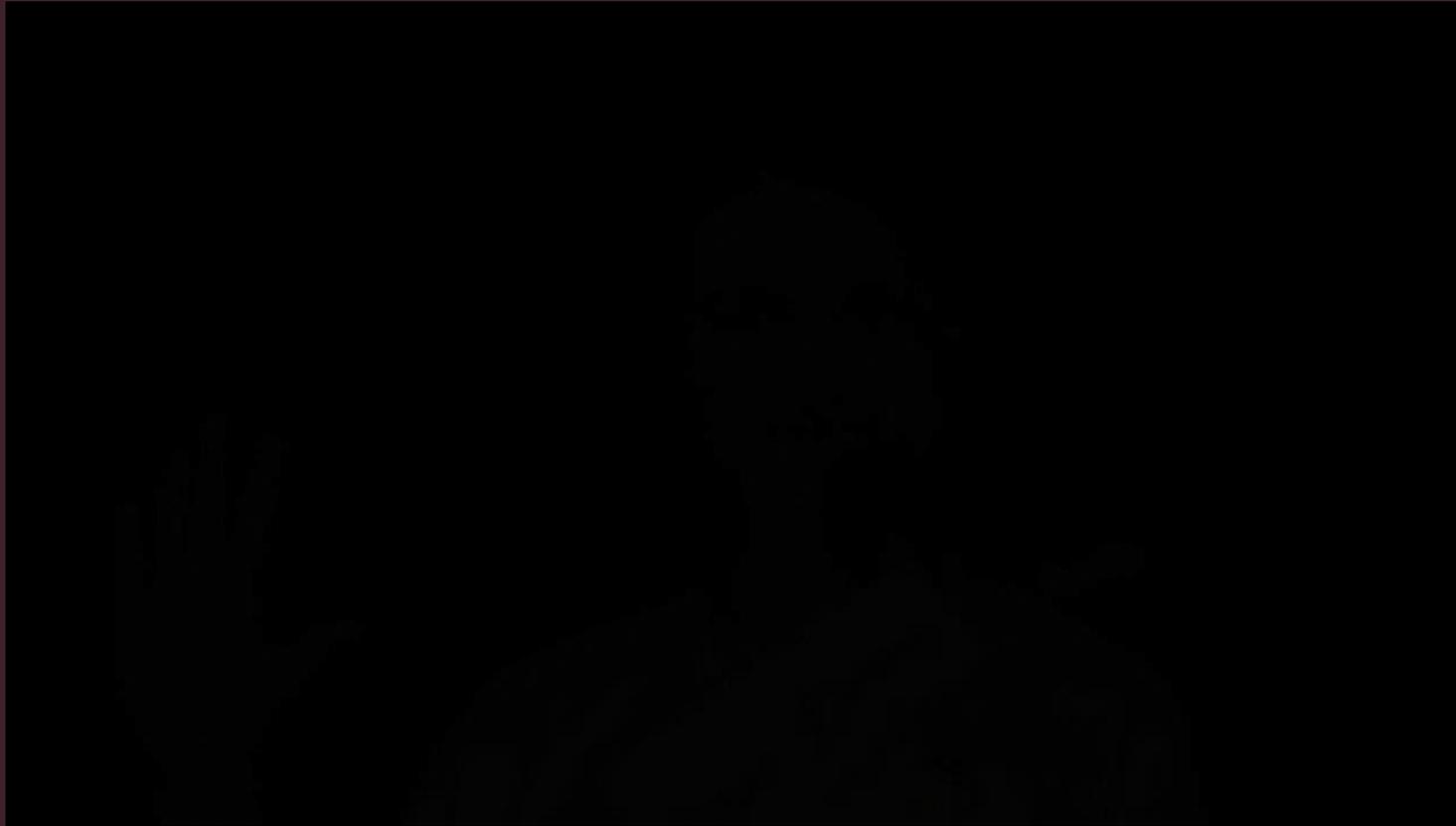
2. La mejora social a través de la música coral

- Medio económico de integración social: director, piano y sala
- Ayuda a construir una gran relación de confianza y cohesión con los compañeros.
- Cantando en grupo incorporamos inconscientemente valores como el amor a la armonía, al orden y a la disciplina tanto personal como colectiva ya que para cantar todos juntos debemos de ir al mismo ritmo, seguir las pautas del director, afinar bien y escuchar al de al lado.
- [Los beneficios del canto son reconocidos por el senado](#)

Preámbulo: la interpretación como parte de la creación artística

Plant a tree

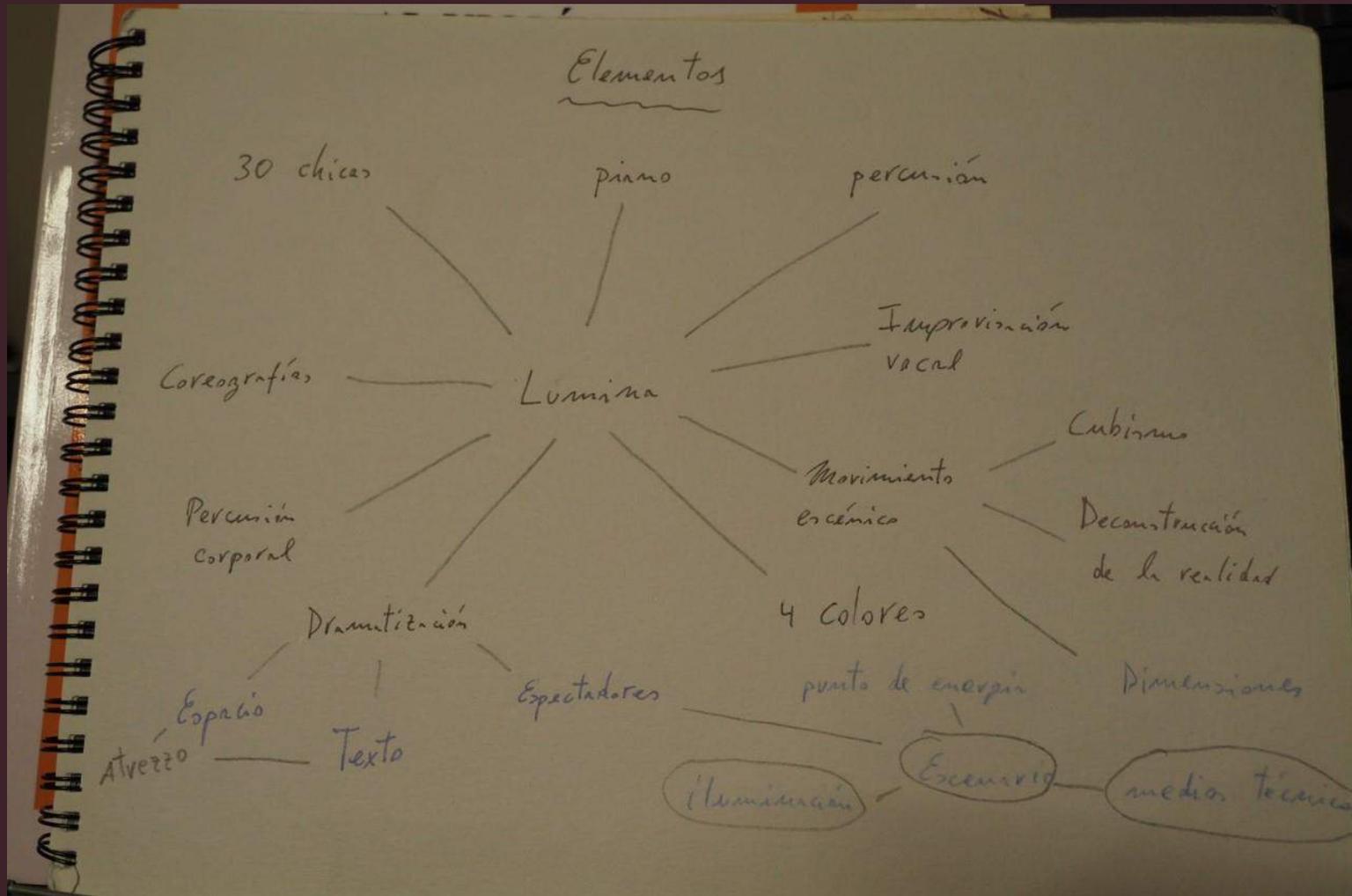

3. Recursos pedagógicos en el trabajo coral

- Thinking based learning
  - Organizadores gráficos y mapas de pensamiento
  - Pensar, razonar y construir su propio aprendizaje
  - Reflexionar sobre el propio pensamiento
  - Actitud de búsqueda, investigación, gestión y síntesis
  - Un colegio lo ha implantado como asignatura en Benidorm
- Design Thinking (Pensamiento de diseño)
  - Generar un producto a través de las necesidades reales de los usuarios
  - Proceso: técnicas de gran contenido visual y plástico
  - Valorar: materiales, equipo, espacio y actitud
  - Fases: Empatía, definición, ideación, prototipo y testeo
- Flipped Classroom (aprender al revés)
  - Que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera de clase → Alumnos protagonistas → de pasivo a activo
  - Mejora la motivación del alumno y la competencia de trabajo individual y colaborativo → conciencia de equipo
  - Aprender haciendo, no memorizando.

Modelo de Thinking based learning

Punto de fuga

Punto de fuga

Deconstrucción de la realidad - Cubismo

Evanescence- My immortal

4. La mejora personal a través de la música coral

- Es una actividad efectiva contra el estrés y la depresión porque cantar aumenta los niveles de cortisol y de oxitocina, hormonas que ayudan a reforzar la autoconfianza y el nivel de bienestar personal.
- Algunos estudios apuntan que al cantar se generan endorfinas, hormonas que producen sensación de placer.
- Mejora la concentración y la memoria, ya que debemos aprendernos el repertorio.
  - Y la interacción psicomotriz
- Además, cantar nos ayuda a mantenernos en forma ya que el **control de la respiración** es fundamental. Cantando debemos respirar más profundamente que si practicamos otros ejercicios por lo que aumentamos nuestra capacidad aeróbica y tonificamos los músculos abdominales, intercostales y el diafragma.
- Algunos científicos afirman que cantar es una especie de **gimnasia neuronal**.
  - Protege frente a dolencias neuronales y mejora el buen humor

5. Valoración de los principios que sustentan una obra de arte

- Principios que sustentan una obra de arte
  - Movimiento
  - Unidad
  - Variedad
  - Balance
  - Contraste
  - Proporción
  - Patrón/Ritmo

5. Valoración de los principios que sustentan una obra de arte

- Parámetros del sonido
  - Timbre
  - Altura
  - Duración
  - Intensidad
- Conexiones con los sentidos

5. Las 5 dimensiones

- Corporal:
  - Respiración acompasada
  - Relajación
  - Resonancia
  - Liberación de endorfinas (hormonas del placer)
  - Actividad efectiva contra el estrés y la depresión porque cantar aumenta los niveles de cortisol y de oxitocina, hormonas que ayudan a reforzar la autoconfianza y el nivel de bienestar personal.
  - Algunos estudios apuntan que al cantar se generan endorfinas, hormonas que producen sensación de placer.
- Social: mejora el tejido relacional y humano del individuo
  - Acorta la distancia entre el yo y el tu: sentimos igual
  - Ayuda a construir una gran relación de confianza y cohesión con los compañeros.

5. Las 5 dimensiones

- Intelectual: conjunto de capacidades que nos permite entre otras el razonamiento verbal, clasificación, análisis, síntesis, evaluación o comparación de información.
  - Hacia fuera: conocimiento del entorno
  - Hacia dentro: introspección
  - Sincronización interhemisférica al unísono permite sincronizar las ondas en el cerebro de amplitud y frecuencia similares, potenciando nuestras capacidades terapéuticas para uno mismo y para los demás.

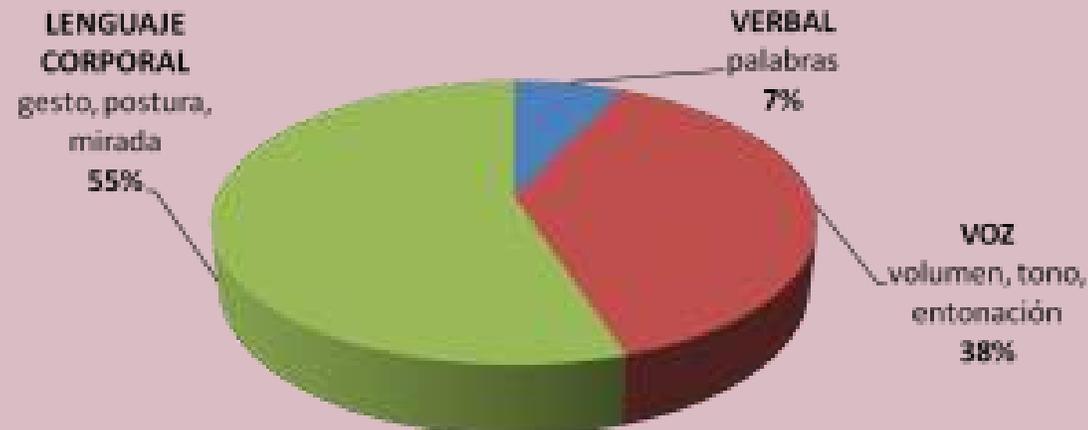
5. Las 5 dimensiones

- Intelectual:
  - Algunos científicos afirman que cantar es una especie de gimnasia neuronal.
  - Cantar constituye una manera divertida, positiva e interactiva para desarrollar aptitudes desde temprana edad.
    - Mejora la capacidad de memoria, atención y concentración.
    - Enriquece la comunicación, ampliando el vocabulario.
    - Reduce el estrés dando una sensación de bienestar.
    - Mejora la expresión corporal, dando equilibrio, coordinación y desarrollo muscular al adaptarse al movimiento de los ritmos musicales.
    - Dota de felicidad y relajación al cuerpo.
    - Cantar: como forma de comunicación como en los bebés
      - Sally Goddard Blythe, autora de *The Genius of Natural Childhood* y directora del Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica, cantar es la forma más efectiva de desarrollar las habilidades de comunicación en un niño porque prepara el cerebro y la voz para el lenguaje.

5. Las 5 dimensiones

- Emocional: Fue durante la década de 1970 cuando el psicólogo Paul Eckman identificó 6 emociones básicas y universales, son: alegría, tristeza, miedo, ira, asco (o repugnancia) y sorpresa. Los sucesos de nuestra personal biografía harán que reaccionemos en un primer momento con alguna de ellas y sólo posteriormente, mediante el proceso consciente de encauzarla, la emoción básica se transforma en sentimiento, cuando se eleva al intelecto y se pasa por el filtro de los valores éticos.
  - Diversos expertos en comunicación coinciden en señalar que el impacto de un mensaje está mucho más relacionado con el lenguaje del cuerpo (componente no verbal de la comunicación) que con las palabras (componente verbal) como refleja la imagen siguiente:

5. Las 5 dimensiones

- Emocional:
  - En niños:
    - Los niños que cantan expresan su individualidad de manera más libre y espontánea y construyen así su autoestima y una imagen positiva de sí mismos
      - requiere de una participación activa de todo el cuerpo.
    - Desarrolla las habilidades sociales de cooperación, generosidad, escucha, empatía, trabajo en equipo...
    - Proporciona seguridad y alegría. Aprender las canciones de su propia cultura les da un sentido de pertenencia y un lugar en el mundo.

5. Las 5 dimensiones - Emocional

BONSE ABA - CANCIÓN TRADICIONAL AFRICANA

• EVANESCENCE - MY IMMORTAL

5. Las 5 dimensiones

- Emocional:

Dos Olas

Alejandro Yagüe

Dos olas

Textos de Gustavo Adolfo Bécquer
(1836-1870)

Rima XV

En mar sin playas onda sonante,
en el vacío cometa errante,
largo lamento
del ronco viento,
ansia perpetua de algo mejor,
eso soy yo.

Rima LII

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llebadme con vosotras!

Rima XXIV

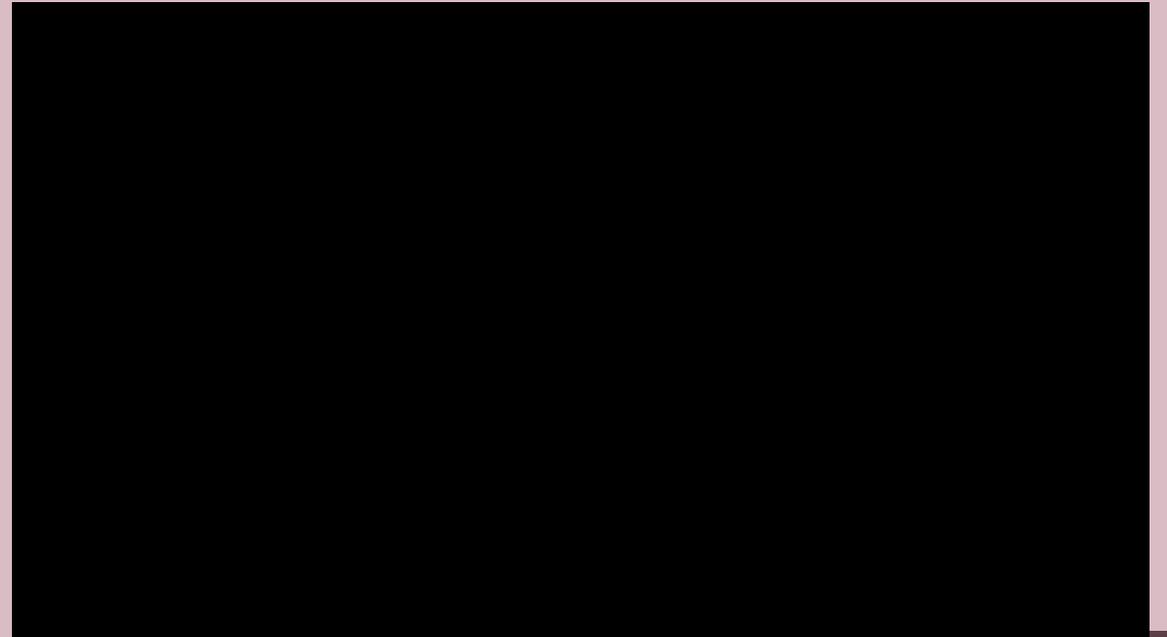
Dos olas que vienen juntas
a morir sobre una playa
y que al romper se coronan
con un penacho de plata.

5. Las 5 dimensiones - Emocional

DOS OLAS - ALEJANDRO YAGÜE

• THE SEAL LULLABY - LUMINA VOKALENSEMBLE

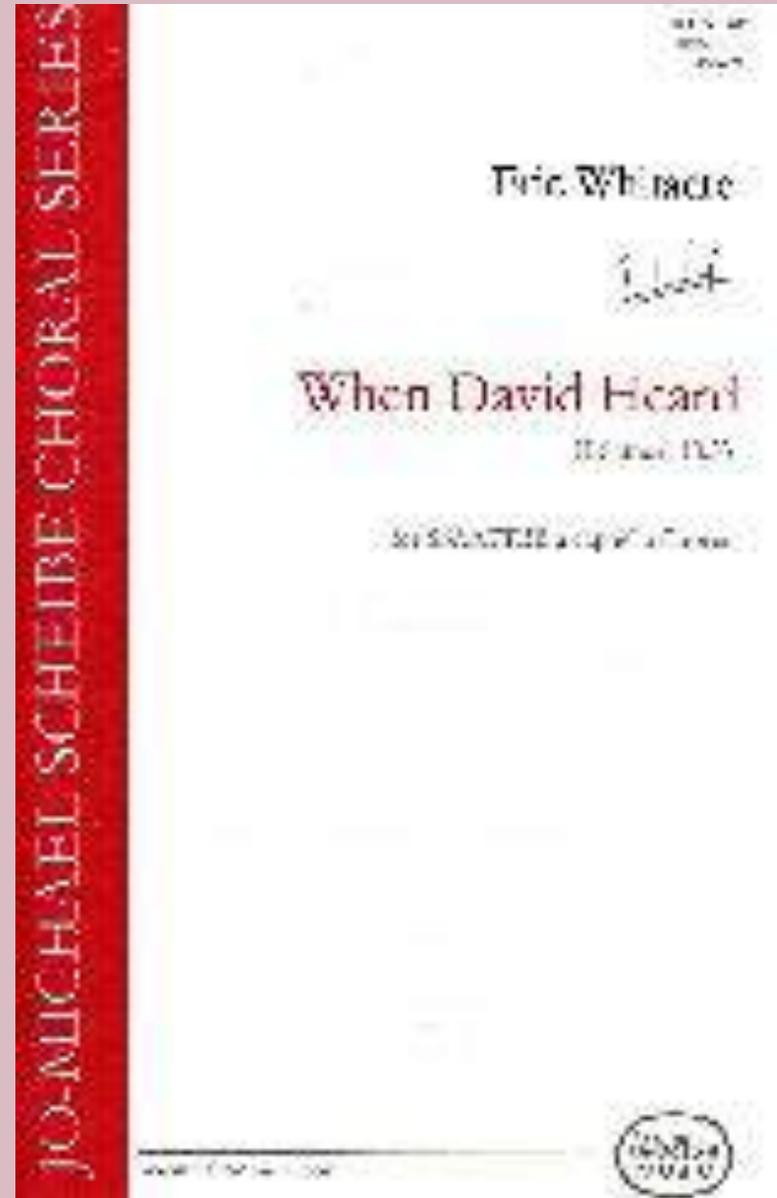

5. Las 5 dimensiones

- Emocional:

En niños:

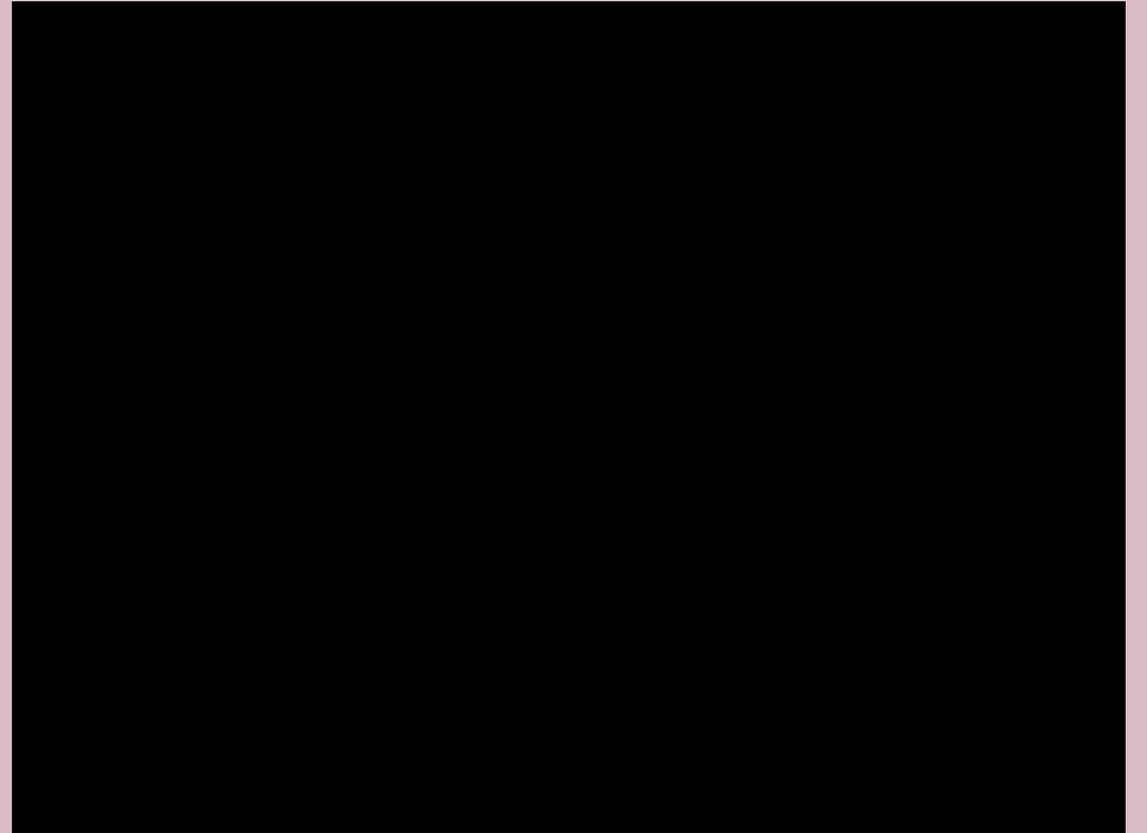
- Desarrolla las habilidades sociales de cooperación, generosidad, escucha, empatía, trabajo en equipo...
- Proporciona seguridad y alegría. Aprender las canciones de su propia cultura les da un sentido de pertenencia y un lugar en el mundo.
- La disonancia puede ser expresiva.

5. Las 5 dimensiones

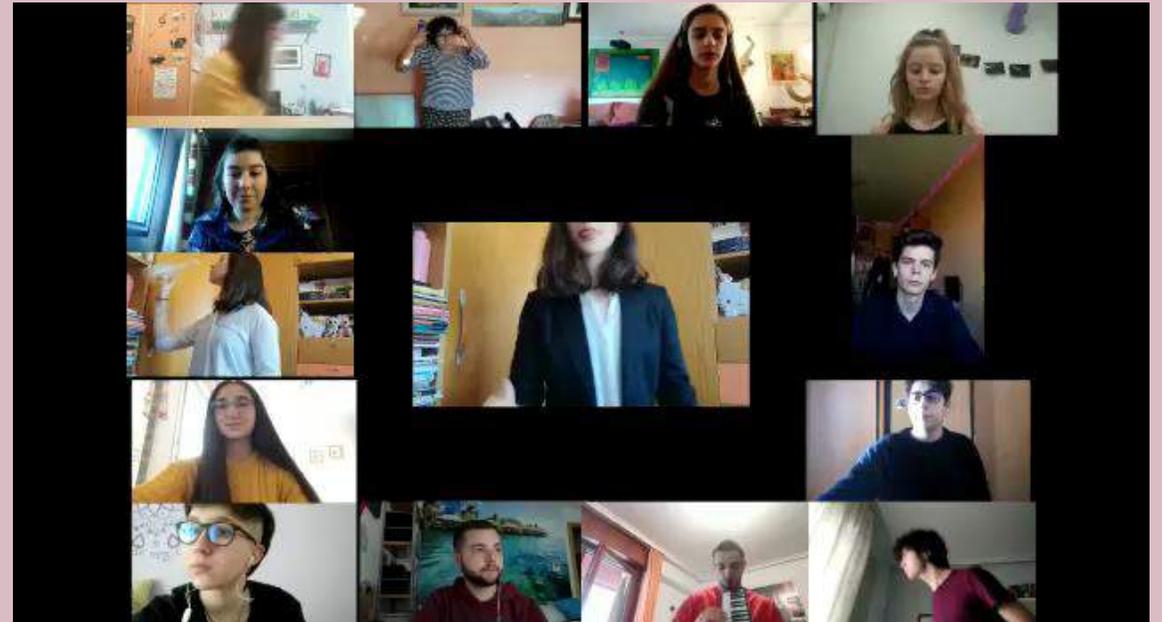
When David Heard

Eric Whitacre

5. Las 5 dimensiones

- Emoción como comunicación
  - Cumpleaños feliz
  - Requiem de Mozart

5. Las 5 dimensiones

- Espiritual:
  - Toda persona se ha preguntado por el sentido trascendente de la vida humana. Los ritos funerarios de culturas ancestrales son prueba de la necesidad humana por encontrar un sentido a la propia existencia. Nos preguntamos si Dios existe o no, si hay algo más allá de la muerte, si la humanidad ha venido a la tierra con algún propósito, etc. No debe confundirse esta dimensión con la religiosidad.
  - La música coral nos permite entroncar con aquello que sentían y veían nuestros antepasados, como una conexión ancestral con sus emociones más íntimas.

5. Las 5 dimensiones

- Espiritual:
  - Nuestro estado espiritual es lo que define nuestro comportamiento.
  - Cantar es poner en acción nuestro aliento vital (el pneuma) entendido como respiración o espíritu.
  - Al cantar movemos y somos movidos por la Vida que nos habita, tal vez por ello sea la actividad humana que me hace sentir más viva. Hace ya muchos años, pensando en el planteamiento cartesiano: *“Pienso, luego existo”*, origen del racionalismo moderno, y relacionándolo con el concepto de inteligencia emocional, decidí que para mí la afirmación válida sería: *“Siento, luego existo”*. Ahora, al finalizar esta reflexión, aún más consciente que al cantar ponemos en movimiento la Vida que nos ha sido dada, le daría un nuevo giro, porque lo que siento es: *“Canto, luego existo”*.

5. Las 5 dimensiones

- Espiritual:
  - Comunión espiritual: Gospel
  - Proyectos de comunidad: Encuentros
  - Proyectos federativos

7. Criterios de selección de repertorio/material multidisciplinar

- Selección del repertorio viene determinada por:
  - Los objetivos del coro
  - Las actividades del coro
  - Las capacidades del coro:
    - Tesitura
    - Dificultad: texto, lectura, número de voces, *divisi*...
- El sentir del coro como comunidad
- El crecimiento del coro
  - Cánones, economía de medios y mímica
  - Akai hana, memoria y movimiento
  - Santa María, 2 voces, memoria e historia
- El entorno

Conclusiones

- Partitura: toda la información
- Historia de la música → Coro
- Espacio escénico, espectadores... Un todo integrado
- Coro: elemento igualador
- Coro: propuesta cultural económica
- Beneficios para la salud

BAUMGART, F.: *Historia del Arte*, Barcelona, Ed. Del Serbal, 1991
HOWARD, Pamela: ¿qué es la Escenografía?, Barcelona Alba Editorial, 1993
MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *Historia del arte*, Madrid, Gredos, 1994
ORTEGA y GASSET, José: *La Deshumanización del Arte*, publ. Revista de Occidente, 1925
SCHAPIRO, M.: *El Arte Moderno*, Madrid, Alianza, 1998

Bibliografía