

Rosa María

MÚSICA TRADICIONAL ESPAÑOLA,
SEFARDÍ E HISPANOAMERICANA

CONFERENCIAS:

*"La importancia de la música
en la vida tradicional"*

CONCIERTOS DIDÁCTICOS:

*"La importancia de la música
en la vida tradicional"*

"La música tradicional en la escuela"

Teléf. 923 20 83 08
Móvil: 606 54 68 49

SALAMANCA-España

www.rosamariamusic.com
info@rosamariamusic.com

CONFERENCIA

La importancia de la música en la vida tradicional

Orientado hacia profesores de Primaria, Secundaria, AMPAS, Conservatorios y Centros Musicales, y Asociaciones Vecinales y Culturales de todo tipo.

Cuando oímos hablar del folklore en la vida tradicional, automáticamente pensamos en una serie de estereotipos. Sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Como en todos los apartados de la vida, cada grupo social ha tenido que adaptarse, entre otros factores, a unas circunstancias, una historia, una cultura y una geografía, todo lo cual le ha dotado de una variedad y una riqueza extraordinarias.

Además, nuestra península ha sido lugar de paso, y en ocasiones de larga estancia, para múltiples pueblos, que iban o venían de Europa a África, o bien del viejo al nuevo mundo, y que aquí han dejado su impronta.

La palabra Folklore, de origen anglosajón, nos habla, sencillamente, de la sabiduría popular. Son las costumbres del pueblo, los conocimientos que les han ayudado a vivir día a día, formando unas culturas de gran riqueza. Su estudio, nos ayuda a reconstruir su entorno, a contextualizar a los grupos sociales, y poder conocer como se relacionaron y evolucionaron, y, por lo tanto, como llegamos a tener las manifestaciones culturales que hoy forman parte de nuestro acervo.

Música y baile, en unión de otros aspectos, como vestido, adorno, calzado o alimentación, son algunos de los elementos integradores o disgregadores dentro de estos grupos. Son “señales” emitidas por los diversos sectores sociales para identificarse. Al igual que lo ya constatado por Marvin Harris para la alimentación, que los hábitos alimentarios a menudo se heredan culturalmente, y son rechazados con repugnancia, o tratados como meras anécdotas o ignorados por otras sociedades, podemos ver el rechazo o la aprobación de otros aspectos de la cultura humana, como la música o el baile, por los integrantes de la misma, o por grupos ajenos a ella, y su utilización y manipulación para definir un grupo étnico, una clase o estado social o un determinado grupo de trabajadores.

Música y baile son, así mismo, un elemento de capital importancia como elemento integrador para los individuos ajenos al grupo social. Son uno de los principales ingredientes de las fiestas, que ayudan a aglutinar a los forasteros dentro del grupo anfitrión al permitir afianzar los lazos ya existentes entre ambos grupos, o a crear otros nuevos. Por ello, son fundamentales para el desarrollo de la vida tradicional. Música y baile han sido, junto con ríos y fuentes, algunos de los elementos que han potenciado el comienzo de noviazgos y, por tanto, el estrechamiento de los lazos entre dos comunidades. Y con la música han transmitido las madres a sus hijos parte de la herencia cultural de la que ellas proceden.

Consta esta conferencia, de varios apartados. Uno de ellos, se refiere al “Repertorio tradicional Español”, y se acompaña de una amplia muestra de canciones, bailes e instrumentos musicales tradicionales, así como de audiciones y proyecciones de vídeo, en las que se muestra el trabajo de campo, siempre realizado in situ.

Equipo técnico necesario:

- Ordenador y cañón para power point.
- Equipo de sonido para las audiciones. En su defecto, aparato reproductor de CD.

La música tradicional en la escuela

Orientada a maestros y profesores de enseñanza Primaria y Secundaria.

1) Fundamentos de base para la escuela:

Debemos aprovechar que en los colegios se aprende música de manera científica. Los niños saben distinguir notas y leer música. Esto nos servirá para que puedan asimilar el ritmo como parte fundamental y base de la misma en cualquiera de sus formas de expresión:

- Canto
- Baile
- Instrumentos tradicionales

De este modo aprovechan las canciones que conocen de nuestro repertorio popular, que es el que se trabaja y aprende en música.

2) Evolución inicial:

Para saber desde donde hay que partir se analizan los conocimientos generales e individuales de los niños en la materia a trabajar:

- 2.1) Comunicación. Para ello contamos con la voz, el cuerpo y los objetos.
- 2.2) Interdisciplinariedad: desde un área se trabaja otra.
- 2.3) Método deductivo: ir de lo conocido a lo desconocido.
- 2.4) Trabajar la lateralidad.
- 2.5) Trabajo en espejo.

CONCIERTOS DE MÚSICA TRADICIONAL

La música tradicional, conocida también como folklore (o folclore) musical, es toda aquella composición que, bien salida del pueblo, bien procedente de la música culta y apropiada y adaptada por éste, presenta una serie de elementos anclados en la tradición de nuestras gentes. Entre ellos, el ritmo, el baile, la danza, las canciones y, por supuesto, la intervención de los instrumentos populares en su interpretación.

En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la razón más obvia para cantos, músicas y bailes, ha sido la celebración de eventos, siempre con un componente de diversión y otro de aglutinante para permitir la relación social. Sin embargo, aunque menos fáciles de observar para el espectador, no han sido éstos los únicos motivos.

Así, el ciclo de la vida de los individuos, y su inserción en el currir social, con toda la ritualización que esto comporta, ha estado siempre acompañado de alguna de estas manifestaciones de música, baile o danza. Lo mismo ha ocurrido con la rueda del año, con sus celebraciones, trabajos, y fiestas –entendidas éstas no solo como actividad religiosa, sino también como tiempos de distensión en el trabajo y de relación social– Y, por supuesto, con todo lo relacionado con las creencias y rituales religiosos.

El concierto presentado por Rosa M^a, está basado no solo en un profundo dominio musical, sino, también, en una investigación y, por tanto, un amplio y pleno conocimiento de todos estos factores. Por ello, el repertorio –en el que se emplean instrumentos tradicionales pertenecientes a los cuatro grandes grupos, idiófonos, membranófonos, aerófonos y cordófonos– hace un recorrido por los diferentes géneros y temáticas de nuestra cultura musical tradicional, con la presencia de romances, rondas, canciones de Navidad, de picaresca, y cantos de boda, trabajo o quintos, entre otros; todo ello, acompañado con una demostración de bailes de diferentes comarcas salmantinas, cuya originalidad, riqueza y estética, les deparan un lugar de honor dentro del amplio marco cultural de nuestra tierra.

Los conciertos que presenta Rosa M^a, pueden dividirse en cinco grandes grupos:

1. Concierto de música tradicional española, con fuerte incidencia en Castilla y León y muy especialmente, en Salamanca:

- a. En él se interpretan cantos de los diversos géneros, tanto religiosos como profanos, incluidos en el amplio repertorio de nuestra tradición, acompañados de instrumentos tradicionales, fundamentalmente de Salamanca.
- b. Se presenta en dos modalidades:
 - En una de ellas, se prescinde de las demostraciones de baile y danza. En los conciertos de este apartado, además de la propia Rosa M^a, participan los músicos:
 - Ángel González Sánchez. Guitarra española y acústica, bandurria y técnico de sonido.
 - Iván González. Guitarra.
 - Valentín García. Voces y percusión.
 - En la otra, al acompañarse de estas demostraciones, participan, además de los arriba indicados:
 - Bienvenida Arribas. Voces y percusión.
 - Inés Fraile. Laúd.
 - Agustín García. Flauta o “gaita” y tamboril.
 - José Luis Martín. Laúd, timple y rabel.

2. Concierto de Música sefardí:

- a. Anclada en la más rancia tradición española, la música de los judíos expulsados de España hace cinco siglos, llega a nosotros a través de sus descendientes, los judíos sefardíes, distribuidos por todo el mundo. En esta música se mezcla la tradición ibérica, con añadidos y modificaciones sufridas a lo largo del tiempo, por el contacto surgido entre los nuevos vecinos y los sefardíes, quienes la han conservado, mimado y utilizado en todas sus manifestaciones.
- b. La interpretación de Rosa M^a, siempre acompañada por sus músicos, se muestra plenamente respetuosa con esta diversidad, mostrándonos un amplio abanico del recorrido de estos antepasados nuestros, dispersos, sobre todo, en torno al Mediterráneo, por el Norte de África y por el antiguo imperio Otomano, con ejemplos de los tres géneros del repertorio judeo-español: los romances, el cancionero y las coplas.

3. Concierto de música tradicional hispanoamericana:

- a. En un recorrido por la música de raíz y cadencia hispana, no puede faltar Latinoamérica, tan unida en todo no solo a nuestra historia sino también, y sobre todo, a nuestras tradiciones. La evolución musical de Hispanoamérica, es la de un mestizaje de ida y vuelta. Llevada por los españoles desplazados al Nuevo Mundo, al mismo tiempo que el resto de sus costumbres, allí se mezcló con las indígenas y africanas, se fundió en un todo sincrético, dando lugar a las diversas manifestaciones musicales latinoamericanas, para, a continuación, ser devueltas, e influir y mezclarse de nuevo en nuestra cultura con repertorios que consideramos tan nuestros como las habaneras.
- b. Primero en compañía de Ángel Carril, y ahora, tras su fallecimiento, en solitario, Rosa M^a nos presenta un viaje musical, desde las guabinas de Colombia a las chacareras argentinas, sin olvidar tangos, corridos o zambas, siempre con sus músicos y con la utilización de instrumentos llegados del otro lado del mar.

4. Concierto de villancicos tradicionales:

- a. La Navidad no es lo mismo sin música. Peticiones de aguinaldos, pastoradas, corderadas y villancicos, forman indisoluble de ella. Todo el grupo social se unía, celebrando tanto el comienzo de los días más largos, como, en un ámbito cristiano, el nacimiento de Jesús en Belén. Las representaciones de pastoradas y corderadas en las iglesias, los villancicos ante el Belén o en el altar, o la Noche Buena tocando la pandereta, de algunos pueblos, eran precedidas por las peticiones de aguinaldos, y terminaban con las de Reyes. Y toda cena que se preciaras, fuese más o menos abundante, iba acompañada por el sonido de las voces de las gentes, acompañadas por panderos, panderetas, zambombas o tapaderas.
- b. Las interpretaciones de Rosa M^a, aúnan la tradición y el disfrute propio de estas fiestas, consiguiendo un todo unificado que convierte en atemporal esta música, mediante la unión de pasado, presente y futuro, ante el catalizador de la Navidad.

5. Concierto de música tradicional salmantina, sefardí e hispanoamericana:

- a. Es este un concierto mixto. Una unión de los anteriores. Pero no se trata de una superposición de temas, sin hilo conductor, sino de un viaje a través del idioma castellano, en su utilización por las gentes que le han formado, y que en él se han expresado.
- b. Utilizando este aglutinante, Rosa M^a, en unión de sus músicos, logra llevarnos a un pan-hispanismo, por el que logramos entender la historia de nuestro pueblo, y sentimos nuestras todas y cada una de sus manifestaciones musicales.

LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS

El folclore, (saber popular) es la cultura que de generación en generación se ha transmitido fundamentalmente por el tranderé oral.

La labor de campo de eruditos y folcloristas como: Don Aníbal Sánchez Fraile, Don Dámaso Ledesma o Don Ángel Carril han dejado además un legado inmenso, en forma de cancioneros y material fonográfico para enriquecimiento del acervo cultural salmantino.

El concierto didáctico de música tradicional de Rosa María y su grupo tiene como objetivo el acercamiento a escolares de canciones, bailes e instrumentos tradicionales. La dinámica del concierto gira en torno a un elaborado programa donde partiendo de las diversas clasificaciones del género tradicional existentes, se analizan por ciclos, las diferentes formas de expresión musicales contenidas dentro del amplio repertorio popular, que han forjado la identidad de nuestros pueblos.

Se expondrá además una muestra y breves apuntes históricos sobre la geografía personalizada de nuestros bailes. Del mismo modo se tratará la organología, cuyos orígenes se remontan a los instrumentos rudimentarios que se ejecutaron y ejecutan en culturas primitivas y cuya clasificación se divide en cuatro grandes grupos: (idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófono)

Se ofrecerá además una breve muestra de la adaptación de música de raíz a nuestros días.

Por último se citarán algunos ejemplos musicales que denotan la influencia de las culturas de diferentes pueblos que habitaron en nuestra tierra y la mezcla entre ellos: música de raíz judeo española y hermanamiento musical con pueblos latinoamericanos.

NECESIDADES TÉCNICAS

SONIDO

PA: 1 mesa de 16 canales mínimo Soundcraft, Altair Elektra, DDA o similar; con 2 auxiliares mínimo Pre Fader.

1 Reverb Yamaha SPX 90 - 900 -990 o similar.

2 Ecuilzadores gráficos de 30 bandas Altair, Kark-Teknik o similar.

Pantallas de sonido acordes al recinto y su capacidad marca JBL, Martin, Nexo, Bose o similar.

Monitores: 4 cuñas de similar calidad, con ecualización por cada cuña, que se montarán en mesa de PA.

Microfonía: 2 Beta 25 - SM 58.

3 Sennheiser 421 o SM 57.

DI: 4 unidades.

ILUMINACIÓN

La suficiente para conseguir una iluminación uniforme en todo el escenario, preferiblemente blanca.

Puente trasero con cámara negra, blanca, etc., y 2 torres delanteras.

Mesa de luces sencilla.

LISTA DE CANALES

1. Gaita: SM57 - Sennheiser 421
2. Tamboril: SM58 - Sennheiser 421
3. Voz (Valentín): SM58 - Beta 58
4. Voz (Rosa M.ª): SM58 - Beta 58
- 5 y 6. DI línea
7. Guitarra: SM57 - Sennheiser 421
- 9 y 10. Posible Plano: DI línea
- 11 y 12. Reverb Yamaha
- 13 y 14. CD

CACHÉ

La artista tiene un caché, que se ha de consultar en cualquier caso con sus representantes a la hora de contratar un concierto, ya que dichas actuaciones se realizan de forma personalizada dependiendo del lugar de actuación y de las necesidades de cada momento.