

ANIMACIÓN CON CANCIONES

Fundamentos, técnicas y recursos

Toni Giménez

Este libro va acompañado de un CD con 25 canciones interpretadas (todos los instrumentos y voces), arregladas y grabadas por Toni Giménez.

Animación con canciones

1ª edición: junio 2011

© Toni Giménez Fajardo

© DINSIC Publicacions Musicals, S.L.
Santa Anna. 10, E 3a - 08002 Barcelona

Diseño de la cubierta: Núria Rodríguez Maymó

Maquetación: DINSIC GRÀFIC

Impreso en: Impulso, Global Solutions S.A.

Rda. de Valdecarrizo 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Depósito legal: B-13.828-2011

ISBN: 978-84-96753-34-1

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, comprendida la reprografía y el tratamiento informático, como también la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, están rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada, y serán sometidos a las sanciones establecidas por la ley.

Distribuye: DINSIC Distribuciones Musicales, S.L.
Santa Anna, 10, E 3ª - 08002 Barcelona
Tel. 00 34-93.318.06.05 - Fax 00 34-93.412.05.01
e-mail: dinsic@dinsic.com
www.dinsic.com - www.dinsic.es - www.dinsic.cat

DINSIC
Publicacions Musicals

*A Pete Seeger, Xesco Boix y Steve Waring,
los mejores animadores de canciones que he conocido.*

Decidle a un niño o niña que os haga un dibujo,
recortadlo y pegadlo sobre estas
palabras: será vuestro ex-libris.

Este libro ha sido comprado en (o ha sido regalado por):

.....

Fecha:

.....

PRÓLOGO

Siempre he pensado que el hecho de cantar era un exponente bastante indicativo del nivel de comunicación de una sociedad. Me explico: a mí, me entra una envidia terrible cuando voy a Grecia o al País Vasco y me encuentro con aquellas tabernas llenas de gente de todas las edades que se pone a cantar y puede estar horas y horas cantando —¡y bailando!—, sin miedo a expresar sus sentimientos: canta, baila, se ríe, llora...

Nuestra sociedad catalana actual cada vez canta menos. Y me entristece. Por eso, cuando veo que alguien se esfuerza en ofrecer un material de canciones para que la gente las cante, con unas reflexiones previas sobre las bases de la canción y ofreciendo unas técnicas para hacer más fácil la cantada, —cuando veo todo esto— se me expande el corazón.

Hay emociones que difícilmente son explicables. Hay que experimentarlas. Como cuando has hecho una larga travesía por la montaña y ya estás a punto de acabar y, de pronto, ves la meta delante de ti: el hormigueo que sientes por dentro es como una explosión que solamente pueden entender los que han caminado contigo. No sé si la comparación sirve de mucho, pero a mí me pasa algo parecido con las canciones. Si hay un grupo de gente que canta, pongamos por caso el *Rossinyol que vas a França* o *El testament d'Amèlia*, sin prisas, sintiendo que la canción fluye desde dentro y escuchando cantar a los demás, dejando fluir las palabras, deslizándose tranquilamente por encima de la melodía... entonces pasa algo; es como si la canción tuviera poderes catárticos que te hacen sentir “más limpio” y que formas parte de un grupo. Y esto se hace palpable mientras dura la cantada. Después ya es otra cosa.

La canción popular y tradicional tiene una función tanto ahora como la ha tenido en el pasado y como la tendrá siempre. Cuando cantamos una canción tradicional o popular, sentimos en nuestro interior una especie de cosquilleo que, en cambio, no sentimos cuando cantamos *La Traviata*. Como cuando miramos nuestro paisaje, el que hemos visto toda la vida y el que ya veían nuestros abuelos, del que conocemos el nombre de las colinas, de las llanuras, de los torrentes... Sentimos algo especial que no sentimos ante las cataratas del Niágara, por bonitas que sean. Es como la lengua: si te las dicen en catalán, las cosas te llegan de una manera muy distinta a si te las dicen en

inglés o en castellano. Cuando se muera la lengua, se habrá terminado todo: mientras tanto, nos iremos comunicando de las distintas maneras que vamos descubriendo de ser felices; y una de las maneras de serlo es cantando. Y si hay una persona que nos escucha, mejor que no una máquina. Nos marean alabando las excelencias de las técnicas modernas y que si aquí y que si allá; pues bien: el piromusical de la *Mercè* que transmiten por la “tele” ¡es una porquería! Te hace vibrar más un solo cohete tirado desde la calle de tu casa que no toda la faramalla de Barcelona vista por televisión.

En mi opinión, está muy bien escuchar canciones y música que te guste, porque hay grabaciones que están muy bien hechas, pero si eres tú mismo quien canta y lo haces con más gente, las emociones que puedes llegar a sentir no tienen ni punto de comparación.

De aquí la importancia de tener un repertorio común, una serie de canciones que sean conocidas por la mayoría de gente y que se puedan usar en las circunstancias más diversas. Un abanico de canciones lo suficientemente ancho como para poder reflejar los diversos sentimientos que, a menudo, tenemos necesidad de compartir.

Cada generación tiene que ir revitalizando este repertorio común, tiene que mantener una serie de canciones viejas e incorporar otras de nuevas. Y, en este sentido, este libro + CD es una muy buena herramienta. Y está hecho con el rigor al que nos tiene acostumbrados Toni Giménez. Parece que fuera ayer que cantaba con Xesco Boix y resulta que ya hace treinta y cuarenta años de estos inicios. Ahora, relejendo su extensísimo currículum, quedo boquiabierto al ver la cantidad de trabajo que ha llegado a hacer. Y quedo aterrado ante el poco reconocimiento que ha obtenido. Xesco ya me hablaba del destierro que sufre el músico que se dedica a un tipo de música que no es el estándar. La gente de la farándula estará más o menos reconocida, pero hace un trabajo que resulta imprescindible: difundir una serie de canciones y mantenerlas vivas, frescas y rejuvenecidas, para que la gente las pueda usar para expresar sus sentimientos.

Y ya está bien de tanta charla. Ahora, ¡a cantar!

Jaume Arnella

INTRODUCCIÓN

«La infancia es el futuro, idea que también comparten aquellos que produciendo una música para niños y niñas, se aseguran el futuro y van moldeando, con pueriles canciones infantiles, el gusto de quienes el día de mañana consumirán pueriles canciones para adultos.»

(Grupo vocal-instrumental «Les Luthiers»)

«Arrancando las malas hierbas y recogiendo las buenas,
el ser humano está hecho de sueños y huesos;
siente la necesidad de crecer individualmente.
Mano a mano, grano a grano, sol y lluvia;
encuentro mi destino en medio de la naturaleza.
Pongo a tono mi corazón y mi pensamiento
con la música que viene de la Tierra.»

(Dave Mallett, en su canción «Garden Song»)

«Cuando tus esperanzas se hayan acabado,
cuando tus sueños ya no te llenen...
El cantante te ayudará y te cantará una canción.
Su música te hará descansar la mente,
la canción te llenará de tranquilidad y te hará salir las penas.
Las canciones que él canta te harán sentir como en casa
y te llenarán el corazón de dulzura.»

(Michael Moore, en su canción «Music Man»)

«Debe haber canciones divertidas para que los más inexpresivos muestren una sonrisa y debe haber canciones con fuerza para que los cobardes dejen de huir, den la vuelta y encaren el futuro con aliento de coraje. Las canciones traspasan fronteras, proliferan de boca en boca y atraviesan duras corazas. El propósito esencial al cantar debe ser el de ayudar al oyente a entender la realidad. Una canción está hecha de un material irrompible: palabras y música que tan sólo necesitan aliento y espíritu para vivir. Se necesitan canciones con melodías inolvidables, que todo el mundo las cante, cuyas letras estén tan bien hechas que los que no están de acuerdo con ellas quieran volver a escucharlas.»

(Pete Seeger)

PRESENTACIÓN

*«A fuerza de cantar juntos, es lógico
que se acabe armonizando.»
(Lanza del Vasto)*

Este libro, el que hace 45 de mi obra personal (y el disco que hace 117), es fruto de más de treinta años dedicados profesionalmente a cantar para niñas y niños, componer y adaptar centenares de canciones e impartir decenas de cursillos sobre canciones y su didáctica. Miles de experiencias, infinidad de actuaciones para niños y niñas de todas las edades, con realidades educativas y sociales bien diferenciadas. Educar a través de la canción. Este libro pretende dar tanto de teórico como de práctico. Una teoría y práctica a la vez: fundamentos (el porqué), técnicas (cómo hacerlo) y recursos (repertorio, ejemplos de canciones).

El hecho musical como realidad social y antropológica, ya que no hay ninguna etnia, cultura ni pueblo que no disponga de un repertorio propio de canciones que lo caracterizan como entidad humana. Canciones al servicio del ser humano y que atienden a las dimensiones tanto emocional como mental, somática y espiritual. Las canciones no tienen edad ni género, traspasan fronteras sin necesidad de visado, hacen añicos las barreras impuestas por pensamientos cerrados, rompen las cadenas que someten al ser humano, unen sentimientos similares de personas diferentes sin necesidad de imponer una sola lengua y llegan a ser un lenguaje emocional universal. No hay nadie que no se rinda a los pies de alguna canción.

Este libro es la recopilación de nociones básicas para cantar y animar con canciones, sin pretender ser dogma de nada, tan sólo ser un punto de referencia. Cada persona tiene que encontrar en cada canción sus propias posibilidades. En la música, como el arte en general, es algo muy indivi-

dual, no hay canciones mejores ni peores, hay las que nos van bien a cada uno y en cada situación concreta. Toda canción es válida y depende de cada persona educadora escoger el propio repertorio para trabajar con el grupo de niños/as o jóvenes. Utilizamos las canciones como un medio, no como un fin (en la escuela de música es precisamente lo contrario: la propia música es el fin). Es cierto que hay un repertorio de canciones exclusivamente infantil, pero esto no quiere decir que los adultos no las puedan cantar ni que los niños y niñas no puedan cantar canciones de adultos. Precisamente, hay todo un repertorio de canciones infantiles “para adultos” y muchas de las canciones para adultos que los chicos y chicas pueden cantar.

Todo esto es fruto de la práctica. Del día a día, cantando con todo tipo de niñas y niños de todas las edades, en cualquier espacio educativo. Teorizar y fundamentar a partir de lo que he vivido como cantante, músico y compositor, pero siempre con un trasfondo pedagógico, fundamentando el acto educativo en un planteamiento filosófico, entendiendo la filosofía como la ciencia que busca el sentido y el rumbo de la propia existencia, ayudándonos a reflexionar sobre nosotros mismos y la esencia de la vida. El libro tiene tres grandes capítulos: el marco teórico (el porqué, los fundamentos y la justificación), el marco técnico (cómo hacerlo, técnicas y recursos) y el marco práctico (qué cantar, un repertorio, ejemplos de canciones).

Los pies en el suelo, la cabeza en las nubes, el corazón en la gente y el espíritu vivo y sereno.

¡Feliz cantada!

A handwritten signature in black ink. It starts with a stylized 'G' and 'i' at the top, followed by 'né' and a long horizontal stroke. Below this, the word 'Giné' is written in a cursive script, followed by a small '2' and a flourish. At the bottom, there are two circular symbols, one of which is a peace sign.

I. FUNDAMENTOS

1. Teoría y práctica son complementarias

*«El canto es el olvido de los dolores de la vida.»
(Refrán tradicional catalán)*

Habitualmente, pensamos que teoría y práctica son opuestas pero no es así, una no se da sin la otra. La teoría pone fundamento a la praxis y a partir de la práctica formulamos teorías. Toda intervención educativa debe tener un fundamento teórico que legitime el acto educativo. Por esto, en este libro se van complementando ambas, para que entendamos que van unidas. Nadie es al cien por cien teórico ni al cien por cien práctico. Es más, no hay mejor práctica que una buena teoría, ni mejor teoría que una buena práctica. En el arte en general, y en la música en especial, esta fusión es bien evidente.

2. Las canciones: texto, música y voz

*«La canción es el alma del pueblo.»
(Proverbio árabe)*

La canción es la unión de texto (relacionado con los aspectos cognitivos) y música (relacionada con los aspectos sentimentales y emocionales) a través de la voz (cada uno tiene su propio timbre de voz, único e intransferible, que corresponde a su propia personalidad). Tan sólo es canción

si se dan estos tres elementos. E incluso no es necesario que la voz sea “audible”: podemos cantar por dentro.

3. La naturaleza del canto

«Las canciones son como botellas de cristal con mensaje en su interior.»
(Luis Eduardo Aute)

El uso del canto, así como de la música y de la danza, ya viene de antiguo, seguramente de tan lejos como la propia vida humana, y está presente en todas las culturas y pueblos. El canto mana de la alegría y nace del amor. La canción es algo connatural al ser humano. Cantamos desde pequeños, de una forma espontánea y natural. Imitando la naturaleza, surgieron los cantos y las imitaciones de sus sonidos. Las canciones son la naturaleza en sí: el sonido primogénito. La canción tiene unas características formales concretas: a) La brevedad de su texto que nos permite una fácil memorización a partir de su enorme poder emotivo. b) La capacidad de expresar y de comunicar. Se canta para expresar, para comunicar, para decir y para ser escuchado. Es un patrimonio universal, en el sentido antropológico y sociológico, de todo el mundo, sean cuales sean las condiciones de género, edad, cultura o profesión. Podemos recordar personas por la música que escuchaban, por las canciones que cantaban o por las que preferían. La canción surge de la unión de música y texto, de palabra y sonido; el mundo de las notas musicales se apareja con el mundo de las letras y surge una unidad individual con cuerpo propio. Canción: música para ser recitada y lenguaje para ser cantado. La unión de palabra y de música para crear canción también es la unión de lo emocional con lo cognitivo. La letra va unida a la ratio (razón), a los aspectos intelectuales; y la música va unida al pathos (emoción), a los aspectos afectivos. Cuando una canción nos agrada, pasa por el sistema emocional i después, si conviene, hacemos alguna racionalización. Las canciones van al encuentro de letra, y la música al encuentro de alma; siempre estamos buscando nuestra propia canción. Una canción es un sentimiento conmovido por la

música y la mejor manera que la humanidad ha tenido para explicarse el mundo. Consideramos el canto como una unidad, una totalidad. La canción no es tan sólo la suma de texto, ritmo, melodía i voz, partes diferentes que al unirse forman un todo, sino que este todo es más que la suma de las partes. Una totalidad con vida propia que se cierra en sí misma, como si de un libro se tratara. Las palabras de un canto representan el cuerpo mientras que la melodía representa el alma. Algunos lingüistas afirman que el primer lenguaje fue la canción. Prácticamente, la canción nace con la palabra, con la comunicación verbal entre los seres humanos.

Desde un punto de vista antropológico, el sonido, el juego y la danza han tomado como base la canción, dando menos importancia a lo estético en pro de lo social. El pueblo la vive desde todas sus dimensiones, ya que cantaba mucho antes de que hubiese pentagramas y partituras. En el canto, la música (el lenguaje más directo del corazón humano) vuelve a encontrar su naturaleza original, ya que cuando el ser humano vivía en estado natural, música y palabra constituían un nexo indivisible y el ser humano expresaba sus pasiones y sentimientos de la manera más completa. Hay una gran diferencia entre los niños y niñas de familias en las que se canta y los de familias en las que no se canta.

Cantar es algo espontáneo que surge muchas veces sin pensar. Cantar es el encuentro de tres dimensiones: voz (la imagen sonora de la persona), palabra (no podemos pensar sin lenguaje verbal) y música. Cuando estas dimensiones tienen su propia autonomía y cuando se colocan juntas, se refuerzan entre ellas y se neutralizan a la vez. Cantar es una necesidad y nos lleva a sentirnos mejor que antes de cantar. Escuchar a una persona que canta nos invita a cantar con ella. La persona que más escucha es la que siente más impulso a cantar. ¿Cantamos menos actualmente? ¿O lo que ha cambiando es la manera estética de hacerlo? ¿Cantan los jóvenes? Quizás no lo hagan cuando van de excursión a la montaña, pero lo hacen en actuaciones musicales en polideportivos, con sus grupos preferidos. Se dice que se canta menos que antes, pero también es cierto que la música no ha perdido protagonismo, sino todo lo contrario; la tecnología nos invade más cada día con aparatos para almacenarla. Hoy en día vemos muchas personas por la calle con auriculares. La música acompaña nuestro deambular diario.

Todo el mundo puede (y debe) cantar. Toda persona capaz de hablar es capaz de cantar afinado. Evidentemente, hay excepciones, pero son de orden médico y fisiológico, no psíquico. Todos tenemos voz y podemos cantar; mejor o peor, todo el mundo canta. Y si hay desafinación, se trata de un problema de desconexión entre lo que se escucha y lo que se debe reproducir. Todos podemos y debemos cantar, porque es una forma natural de expresión y de comunicación, a la vez que de catarsis de emociones y sentimientos. Debemos volver al canto como una manera natural de decir. Quizás tendrían que haber “coros sin partitura” para personas que no saben solfear (ni falta que les hace), pero que sí saben (¡y quieren!) cantar, gozándolo al máximo.

4. El concepto de canción

*«Sí, la cigarra no trabaja, pero la hormiga no puede cantar.»
(Pintada anónima en una pared de la calle)*

La canción es palabra cantada (música a través de la palabra), ha llegado a regirse por sus propias leyes y a ser considerada un género que vuela con alas propias. Hay tres elementos que se combinan de una manera más o menos armónica: texto (sea cual sea su calidad); música (que se debe fundir con el texto de la manera más íntima posible) e interpretación (que seduzca al público para que pueda hacerse suya la canción). La canción es un ser vivo: la palabra hace de intérprete de la realidad, la música expresa el mundo emocional y la voz sonoriza nuestro estado anímico-somático. Quien realmente se hace suya la canción es la propia persona que, al cantarla y al volverla a cantar, la recrea constantemente (tanto a nivel musical como a nivel emocional). Una canción siempre queda, pues, inacabada; cuando la cantas, la acabas un poco más; cuando la vuelves a interpretar, vuelve a quedar un poco más acabada.

El canto lo dice todo, porque proviene del mundo emocional del corazón. Es algo para beber y para respirar. La canción nos da la voz, nos abre ventanas, nos aparta de las sombras, nos hace libres, nos pone alas, nos hace vencer fantasmas, alimenta nuestras ternuras, nos quita el

miedo, nos aparta de la soledad, nos une con la gente, nos da luz, sentimientos, dolores, alegrías, caminos, ideas, horizontes, esperanza. Puede ser compartida, pero cada persona la vive a su manera. Nos ayuda a ser persona, pero también comunidad. Nos hace pueblo y nos engrandece como individuos.

5. Algunos aspectos de la canción

*«De no cantar, yo me entristecería;
es la canción para mí como el pan de cada día.»
(Clementina Arderiu)*

- a) Toda canción se proyecta de maneras diferentes y para motivos bien variados: no se agotan nunca sus posibilidades. La canción es más directiva y más manipuladora que la propia música y su nivel de implicación y de identificación (o rechazo) es mucho más elevado que en otras artes.
- b) La canción es más didáctica que la propia música, porque es un lenguaje lleno de simbolismos.
- c) La canción consigue el reencuentro propio de la persona consigo misma, a la vez que se convierte en canal de comunicación y de expresión con los demás. Cuando una canción nos gusta, se convierte en “nuestra canción”, algo de lo que nos apropiamos. Nos quedamos con las canciones que representan algo para nosotros. Las cosas, por ellas mismas, no son nada. Las cosas no son, sino que significan. Las cosas no son tal y como son, sino tal y como somos. Y las canciones que conservamos en la memoria son aquellas que significan algo en nuestras vidas. O quizás suceda al revés: que los recuerdos se conservan en forma de canciones.
- d) La letra de una canción facilita la activación y la evocación de asociaciones y de recuerdos. Una canción, al igual que un olor determinado, es capaz de transportarnos en el tiempo a una velocidad verti-

II. TÉCNICAS

1. Aspectos generales

*«Es muy natural que el ser humano cante
para combatir la soledad y el cansancio.»
(Quintiliano)*

Hay épocas en que pienso que no debería haber métodos ni recetas concretas, pues cada persona es un mundo y cada colectivo aún más. Sucede como en el mundo de la medicina y de la farmacia: no hay fórmulas magistrales buenas para todo el mundo, aunque existan, ya que cada persona reacciona de manera diferente a ellas. El pedagogo musical Raymond Murray Schafer es un acérrimo defensor de que cada niño y niña deben crear a partir de lo que les sugiere la música; es antimétodos y cree que el maestro lo único que debe hacer es proporcionar a los niños y niñas el máximo de elementos y situaciones de experiencia posibles. Incluso defiende que, por el aspecto investigador innato de los niños y niñas, se les debería ofrecer los instrumentos más complejos en lugar de los más sencillos, como hacemos habitualmente. Lo importante es el acercamiento sensorial y emocional que crea cada niño y niña en su interior a través de la música, hecho que le ofrece el placer a la hora de cantar y de interpretar. Y, sobre todo, la relación niño/a-adulto debe ser como la de los vasos comunicantes. Renée Mayoud-Visconti y Steve Waring (músicos que trabajan en Francia) son de la misma opinión. Por otro lado, hay veces que pienso que las recetas pueden darnos ideas y pistas para realizar

nuestras propias recetas. Hemos de partir de alguna cosa y vale la pena poner ejemplos técnicos. Que quede claro, pues, que las recomendaciones y sugerencias que aquí se dan van especialmente dirigidas a profesionales de la educación (también a madres y padres) que utilizan las canciones como recurso didáctico y como medio educativo para su trabajo pedagógico. Los maestros/as especialistas en música y los profesores/as de escuelas de música, a parte de haber recibido una formación inicial más concreta en estos aspectos, encontrarán en otros libros las técnicas idóneas para su labor educativo-musical. Los profesionales de la educación musical las utilizan como finalidad; los profesionales de la educación las utilizamos como medio; nuestra finalidad es el ser humano.

La canción se compone de letra y de música, y la música se compone de melodía y de ritmo (la armonía, la entendemos como superposición de melodías). El ritmo tiene relación con las funciones fisiológicas: motricidad, dinamismo y movimientos naturales (marcha, respiración). La melodía se relaciona con nuestro mundo emocional; la armonía con nuestro mundo mental. Algunas recomendaciones:

- Cuando cantamos, debemos articular correctamente las palabras, que se entienda lo que cantamos. La dicción es fundamental.
- Hay que afinar correctamente cuando cantamos. Los especialistas aseguran que desafinar se puede corregir. Es más grave cuando desentonamos (no saber reproducir la tonalidad correcta)
- Aprender a respirar correctamente mientras cantamos; que las palabras no queden cortadas.
- No cantar ni demasiado fuerte ni demasiado flojo.
- Cuando cantamos una canción, hay que cantarla entera, no a trozos o el principio y basta, si no sería como empezar cuentos y no acabarlos nunca.
- Cantar debe tener un sentido propio, no se debe hacer para llenar espacios vacíos ni para “matar” el tiempo.

- Somos un modelo que los niños y niñas imitarán a conciencia; es necesario que el modelo sea correcto para que el resultado también lo sea. Sobre todo, que los niños y niñas vean cómo gozamos cantando: que vean la fuerza, la energía y el sentimiento que le ponemos.
- El público infantil es más difícil que el público adulto, porque su periodo de atención es más corto y sus prejuicios más radicales. Un niño/a de diez años se negará a cantar una canción que considere demasiado infantil para su edad.
- Cada canción tiene su propio carácter. Es un mundo propio de sentimientos y pensamientos.
- Con las canciones, educamos el oído (diferenciando lo que oímos de lo que escuchamos), educamos la voz (con el paso del tiempo, vamos modulando nuestro propio timbre de voz, que llegará a ser una marca personal e intransferible), educamos la respiración (entendida como catalizadora y termómetro de nuestras vivencias emocionales y espirituales, a la vez que de nuestras tensiones-dis tensiones), educamos el cuerpo (motricidad, movimiento, ritmo, dominio del espacio, lateralidad, relajación, orientación) comprendiéndolo como lenguaje propio.

2. Cómo enseñar/aprender una canción

*«Quien canta su mal espanta.»
(Refrán tradicional castellano)*

Hay muchas maneras y si tenéis vuestra propia, y os funciona, no la cambiéis, pero si os, hace falta un método, una manera de hacerlo, aquí tenéis una propuesta:

- a) En primer lugar, quien enseña la canción, la canta una vez toda entera para que el grupo la escuche en silencio, estando atento al

texto, la melodía y el ritmo. Es recomendable tener el texto delante, para poder incidir más fácilmente en estos aspectos.

- b) Comentamos los créditos de la canción: su origen. Si es tradicional o tiene autor y el motivo por el que la hemos escogido.
- c) Comentamos el texto, en referencia tanto al propio contenido y mensaje, como a los aspectos de lenguaje: vocabulario, rimas, acentos...
- d) Volvemos a cantar la canción, sin embargo, ahora se trata de que el grupo se fije en los aspectos que queremos destacar: el ritmo, las frases musicales complejas, enlaces de una frase con otra, afinación concreta de alguna nota etc.
- e) Vamos enseñando la canción frase a frase y, si procede, diferenciamos el estribillo de las estrofas. Incidimos en lo que no haya quedado bien aprendido, musicalmente hablando, y vamos sumando cada frase a la anterior. Poco a poco, iremos teniendo las estrofas acabadas. Se va ganando confianza y seguridad y, en el caso de los niños y niñas, es muy importante que quede bien aprendida desde el principio, porque después cuesta mucho más rectificar.
- f) Si la canción es de animación y/o incorpora una parte gesticulada, podemos añadir los movimientos una vez aprendida o bien hacerlo directamente, de entrada. Los gestos, en una canción, ayudan a memorizarla. No obstante, hay que dejar claro que una canción de animación no quiere decir que se pueda cantar de cualquier manera ni que sea una canción que lleve al “desmadre”. Esto hay que controlarlo bien.
- g) Es importante tener el texto de la canción delante, ya que esto nos permite comentarla con más detalle. Poco a poco, podemos ir confeccionando nuestro propio cancionero. Con los niños y niñas hay que tener en cuenta que, al igual que pasa con los cuentos, les gusta cantar siempre las mismas canciones, repitiéndolas a menudo. Hay que crear una buena estrategia para ir introduciendo canciones nuevas.

- h) Cada situación, lugar y circunstancia tiene unos matices diferentes a la hora de enseñar una canción. No es lo mismo un aula, que una excursión o unas colonias. Quien haga de animador de cantos, debe tenerlo en cuenta.

3. Algunas ideas de cómo cantar en...

*«Lo que se canta de pequeño y lo que se aprende cantando nunca se olvida.»
(Refrán tradicional catalán)*

a) La etapa de 0 a 6 años

Con nonatos, neonatos y bebés

Cantar a los niños y niñas antes de nacer es establecer el primer vínculo afectivo que verá sus frutos cuando el nonato haya nacido. Las canciones de cuna (cargadas de ternura) favorecen la relación íntima, calman la inquietud del neonato, capacitándolo para poder percibir las modulaciones de la voz y la carga emocional que encierra esta acción. El placer de la música después de haber satisfecho las necesidades de alimentación e higiene hace que el bebé viva una experiencia placentera y positiva. De esta manera, poco a poco, el niño/a irá utilizando el canto como forma de expresión y de descubrirse a sí mismo investigando con sus propios sonidos, con sus cortas melodías improvisadas y con sus letras y canciones inventadas, en el futuro. El folklore propio de cada cultura está repleto de canciones con las que los niños y niñas juegan, canturrean e improvisan.

En el jardín de infancia

El jardín de infancia es el primer “segundo hogar” del bebé. El primer contacto con la música y con las canciones, aparte del que puedan tener

en casa, se dará por primera vez en el jardín de infancia. Las canciones de cuna, cantadas en directo, serán perfectas para que los niños y niñas se duerman después de comer. Las cancioncillas que llamamos “de regazo” son muy útiles para el contacto humano niño/a-adulto. Cancioncillas para tocar diferentes partes del cuerpo, acariciar la cara, hacer pequeños masajes suaves y para hacerlos reír. Y las primeras canciones, en especial aquellas que pertenecen a la cultura tradicional propia del lugar donde viven. También canciones para las fiestas tradicionales y para los hábitos, situaciones, rutinas y momentos del día a día del jardín de infancia: el momento de cambiar los pañales puede llegar a ser un hecho rutinario y pesado, aprovechémoslo para hacerle alguna caricia o cantar-le una canción al niño/a.

b) La escuela

De los 2 a los 6 años

Podemos considerar cuatro etapas secuenciadas en la interpretación de canciones: a) Hacia los dos años: reproducción de las frases, pero no de la tonalidad. b) Hacia los dos años y medio: reproducción de algunas partes de las canciones. c) A los tres años: reproducción de una canción completa, pero no de la tonalidad. d) Hacia los cuatro años: reproducción de una canción completa de forma correcta. El niño o niña procede por imitación, ya que la etapa imitativa es anterior, psicológicamente hablando, a la creativa: hace lo que ve hacer al adulto o a otros niños y niñas. En primer lugar, se da un contorno melódico bastante general del tono que se les ha dado como tonalidad. Las niñas y niños de cinco años ya esbozan los detalles de la canción, en especial de las canciones que reconocen de su entorno cultural. La comprensión de la melodía se desarrolla a medida que se enriquece la experiencia musical del niño/a y se perciben y recuerdan con más precisión las melodías que integran a su bagaje cultural. Es importante que las canciones ejerzan una impresión bella y rítmica sobre los sentidos; la belleza del sonido va más allá que su significado; cuanto más grata sea la impresión sobre el ojo y el oído, mejor. También es importante conocer canciones tradicionales folklóricas de todo el mundo,

ya que nos dan la oportunidad de conocer otras culturas, aceptar otras maneras de comprender la vida y ser más tolerantes con la diferencia. Además, disponemos de todas las canciones compuestas expresamente para niños y niñas. En la jornada educativa, sea cual sea el centro o espacio donde se realice, cantar da momentos de felicidad.

De los 6 a los 12 años

Hacia los 6-7 años, coincidiendo con una nueva etapa evolutiva infantil, es importante que comencemos a trabajar con las canciones de contenido axiológico. No quiere decir que anteriormente no lo tengamos que hacer, desde una perspectiva más amplia, pero la comprensión se inicia en esta edad y tiene su punto álgido hacia los 10-12 años, con la pubertad y el inicio de adolescencia. A medida que van creciendo, vamos llenando el repertorio de canciones más complejas, tanto por lo que se refiere al texto como por lo que se refiere a la melodía. No obstante, hay grupos (e individuos) que cantan más que otros o a los que las canciones les motivan más. Esto nunca se sabe de antemano. Cada vez más, los niños y niñas de 10-12 años están influenciados por las canciones y estilos musicales de los adultos. Hay que tenerlo en cuenta y valorar, si introducimos alguna de estas canciones en el repertorio habitual, el mensaje que se transmite. Poco a poco, se van perdiendo las canciones de animación y se necesitan canciones en que el ritmo responda a los ritmos que recibe de multitud de fuentes musicales externas. La infancia cada vez “dura menos”, sociológicamente hablando.

c) En el centro de educación del tiempo libre

En estos espacios educativos, las canciones han tenido siempre una presencia muy relevante. No ha habido fuego de campamento sin canciones ni comida precedida de una canción para “bendecir la mesa” (o dar gracias por los alimentos). Cantar no ha sido nunca una actividad para llenar “ratos perdidos”, sino un eje central de toda actividad de educación del tiempo libre. Por desgracia, con los años, aquel monitor o monitora que, con una guitarra, hacía de animador de las canciones

CONCLUSIONES Y “EXTRODUCCIÓN”

Si la introducción nos conduce hacia dentro, la “*extroducción*” nos conduce hacia afuera, es la salida, el empuje que nos saca hacia el exterior para poder experimentar y realizar todo lo que se nos propone en el libro. Y nos brinda la oportunidad de sacar algunas conclusiones:

1. Consideramos la canción como una categoría epistemológica, una manera de construir el conocimiento, una manera de saber que sabemos cosas. No separa lo cognitivo de lo emocional y nos coloca tanto en el plano histórico como en el cultural de la sociedad. Las canciones son una ventana a través de la que miramos el mundo, a la vez que un espejo en el que nos reflejamos y nos identificamos.
2. La música es una actividad innata y connatural del ser humano, espontánea, que surge como necesidad. El pueblo canta desde siempre, desde antes de que existieran los pentagramas. La persona que más escucha es la que tiene más necesidad de cantar. Las canciones siempre quedan.
3. La canción es un lenguaje propio. Según algunos lingüistas, fue el primer lenguaje, anterior al verbal. El origen de las lenguas es musical. El canto debería ser considerado el lenguaje genuino de la vida interior de las personas.

En la canción, se reúnen, por una parte, la poesía, la forma más sutil de la palabra, y la música, esencia de todas las emociones. Aspectos emocionales que se manifiestan a través de la melodía; aspectos cognitivos que se manifiestan a través de la letra.

La palabra es objeto concreto; la música es pura abstracción. Unimos lo cognitivo con lo afectivo. La letra va unida a la razón (ratio); la música va unida al sentimiento (pathos)

4. La razón habla, el amor canta. La palabra como principio masculino; la melodía como principio femenino[FALTA VERB]. La canción como unión de letra, música, ritmo y voz: una unidad que es más que la suma de las partes.
5. Pregunta ontológica: ¿Es la música un camino? Y si lo es, ¿hacia dónde nos lleva? Pregunta teleológica. La música expresa la esencia, no el fenómeno. Por lo tanto, delante de ella quedamos desnudos. Es imposible definir lo que es la música, es como preguntar qué es el cielo, la gloria o el amor. Todo lo que nos rodea es música; música somos tú y yo.

Nos pasamos la vida intentando encontrar “nuestra propia canción”. Cuando encontramos nuestras canciones, nos estamos encontrando a nosotros mismos. Esta es la única finalidad de la vida. Toda educación debe procurar esto. Repetir una misma canción centenares de veces es estar feliz con uno mismo. Las canciones desnudan nuestra alma y de esta manera no sólo nos conoceremos mejor a nosotros mismos, sino que podremos mostrarnos tal y cómo somos. Quizás, parte del desencanto (nunca mejor dicho) actual de la sociedad occidental sea por la ausencia del canto como acto natural de nuestras vidas.

Escribir un libro de estas características siempre es un placer y un riesgo a la vez. Escribiendo, tenemos la posibilidad de reflexionar y de meditar sobre lo que estamos comunicando, pero también la posibilidad de no ser entendidos del todo o de equivocarnos en algunas cosas. La verdad es un concepto muy complejo porque cada persona vive su propia realidad y verdad. Realidad y verdad van estrechamente unidas. Este no es un libro dogmático ni cerrado ni acabado. Y yo soy una persona llena de imperfecciones. Cuanto más perfecto quieres ser, mejor quieres hacer las cosas, más cuenta te das de cuan lejos estás de conseguirlo. Cualquier aportación vuestra siempre será bien recibida.

No hay fórmulas magistrales en educación, bien lo sabemos, pero las canciones son pequeñas píldoras que nos pueden ir muy bien en infinidad de situaciones educativas y sociales. La música es terapéutica por sí misma; cantar también.

No se ha incluido ninguna discografía ni bibliografía concreta, porque partimos de que cualquier material publicado puede ser útil e interesante. No queremos ser jueces de nada ni de nadie, este papel, si es que le toca a alguien asumirlo, lo dejo en vuestras manos, que sabréis escoger los materiales más idóneos para cada caso.

En general, nos hemos dirigido a los/las profesionales de la educación, sin descuidar a los especialistas en música que pueden encontrar también ideas útiles y propuestas para reflexionar. Solamente pretendemos ser un punto de referencia y el autor ya se dará por satisfecho si hemos cumplido con los dos objetivos principales: dar a la canción el valor que se merece, tanto a nivel pedagógico como musical, y sensibilizar tanto a los profesionales como al público en general para que utilicen la canción como recurso educativo. El autor se pone a vuestra disposición para lo que haga falta.

Si queréis profundizar más en toda esta temática, podéis consultar estas otras obras del autor:

- Cantar y animar con canciones (CCS, 2003)
- El libro de las frases musicales (Dinsic, 2009)
- Quien bien te quiere, te hará cantar. La canción como espejo del alma (De próxima aparición)
- Homo Musicalis. Todas las personas somos músicos por naturaleza (De próxima aparición)

EPÍLOGO: EL AUTOR

Toni Giménez Fajardo (Barcelona, 5 de octubre de 1959) es cantante profesional para público infantil y familiar desde 1977, músico y compositor. Doctor en Pedagogía, graduado en Magisterio y titulado en Dirección del Tiempo Libre Infantil y Juvenil. Profesor de guitarra y de banjo. Ha realizado unas 3.800 actuaciones, dispone de un repertorio de unas 1.200 canciones, ha impartido unos 380 cursillos sobre canciones y su didáctica y ha publicado, hasta ahora, 120 discos y 47 libros y cancioneros. Su trabajo va dirigido a la infancia y sirve de ayuda tanto para los profesionales de la educación como para los profesionales de la música, ya que la canción es un recurso didáctico excelente para educar. Sus canciones se utilizan mucho en escuelas, centros de educación del tiempo libre y otros espacios educativos y son difundidas a través de libros de texto escolar, cancioneros, libros de música y discos. Es considerado un gran experto en repertorio infantil y en música folk.

Sus otras publicaciones, en lengua castellana, son: **Canciones de animación** (cancionero + grabación, Laertes/L'Escola de Cançó, 1989/1993),

Canciones ecológicas y para la paz (cancionero + grabación, Producciones de La Raíz, 1997), **Canciones para crecer por dentro** (cancionero + grabación, Producciones de La Raíz, 1997), **Banjo** (cuento infantil, La Galera, 1997), **Cantar y animar con canciones** (libro-cancionero + CD, CCS, 2003), **Canciones danzadas** (CD, compartido con Susanna Suesa, Producciones de la Raíz, 2003), **Je, lai, li** (CD, PDI, 2004), **El oso polar - 3** (CD, Castellnou Edicions, 2005), **El oso polar - 4** (CD, Castellnou Edicions, 2005), **La vuelta al mundo en 25 canciones** (cancionero + CD, La Galera, 2005), **Singlí, singlá** (CD, PDI, 2005). **A cantar y a dormir** (Libro + CD, Malsinet Editor, 2007), **Pom, piti, pom** (CD, Picap, 2009), **Oh, a lele** (Picap, 2009), **El libro de las frases musicales** (Libro + CD, Dinsic, 2009), **A cal y a cantos** (Libro + CD, CCS, 2010), **Mi raza multicolor** (CD, Picap, 2010), **Manual de iniciación al banjo de 5 cuerdas** (Libro + CD, compartido con Lluís Gómez), Dinsic, 2010

PARA CONTRATAR ACTUACIONES (en escuelas, centros de educación del tiempo libre y fiestas populares), **CONCIERTOS FOLK, CURSILLOS, CONFERENCIAS** (musicales y pedagógicas, en escuelas, entidades y universidades), **ASESORAMIENTO Y OTRAS INFORMACIONES DE TONI:**

Página web: www.tonigimenez.cat

Dirección electrónica: tonigimenezfajardo@gmail.com

Dirección postal: Apartado de Correos 20.074. 08080 Barcelona (España)

DATOS TÉCNICOS DEL CD

Todas estas canciones han sido **interpretadas** (todos los instrumentos y voces), **arregladas y grabadas** por Toni Giménez en su propio estudio.

Grabación producida por Toni Giménez.

Pistas

1. A mi burro (1:48)
2. A Sara, la preta (1: 41)
3. Adjö (2:17)
4. Amor de ballenas (3:00)
5. Caen gotas (1:20)
6. Dime, estrella (2:23)
7. Dos y dos son cuatro (1:03)
8. Dulce, dulce (2:23)
9. El chino Chin Fun Fa (1:02)
10. El parque Elysian (1:48)
11. El patio de mi casa (1:22)
12. El pez valiente (1:22)
13. En el portal de Belén (1:26)
14. La canción de las mentiras (2:27)
15. La pulga Pica-Pica (1:17)
16. Las campanas de la ermita (2:03)
17. Little Sally Walker (0:51)
18. Los pollitos (2:12)
19. Me voy a Lugo (1:37)
20. Porteras e institutrices (1:26)
21. Quisiera ser tan alta como la luna (1:16)
22. Sale una manita (0:49)
23. She'll be Coming Round the Mountain (3:22)
24. Sol, solito (1:01)
25. Vente, sueñecillo (1:45)

Duración total: 43:14

Índice

PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN.....	7
PRESENTACIÓN	9
I. FUNDAMENTOS.....	11
1. Teoría y práctica son complementarias	11
2. Las canciones: texto, música y voz	11
3. La naturaleza del canto	12
4. El concepto de canción	14
5. Algunos aspectos de la canción.....	15
6. El poder de la canción.....	17
7. El contenido de la canción.....	18
8. La canción como expresión y comunicación	19
9. Canción y vida interior de la persona.....	19
10. "Cantar en la ducha"	20
11. Canción, sentimiento y emoción	20
12. Ciencias diversas que reflexionan sobre la canción.....	21
13. La animación	22
14. El animador o animadora	23
15. La canción: un medio excelente para animar y educar	24
16. Los instrumentos musicales para acompañarse cantando	26
17. Los materiales didácticos habituales	27
18. "Cantoterapia" y "cantosofía"	27
19. La canción infantil: un recurso didáctico de intervención educativa	28
20. El repertorio infantil de canciones.....	29
21. Las canciones en la educación de niños y adolescentes.....	30
22. Cantar en secundaria.....	31
23. Partir de la canción folk.....	32
24. La composición de canciones con niños y niñas	32

25. Las canciones tradicionales infantiles versus las canciones de autor	33
26. La canción infantil como espectáculo.....	34
27. Decálogo del buen cantante-animador (o grupo de animación musical) profesional para niñas y niños.....	35
28. Cantantes solistas versus grupos de animación musical.....	37
II. TÉCNICAS.....	39
1. Aspectos generales	39
2. Cómo enseñar/aprender una canción	41
3. Algunas ideas de cómo cantar en.....	43
a) La etapa de 0 a 6 años	43
Con nonatos, neonatos y bebés	43
En el jardín de infancia	43
b) La escuela.....	44
De los 2 a los 6 años	44
De los 6 a los 12 años	45
c) En el centro de educación del tiempo libre.....	45
d) En colonias	46
e) En una excursión	46
4. Experimentar a través de la propia creación de canciones.....	47
5. Algunas ideas sobre cómo clasificar las canciones.....	48
6. Los créditos de las canciones.....	49
7. Realización de un cancionero	49
8. Formación continuada	51
III. RECURSOS: REPERTORIO DE CANCIONES.....	53
Comentarios de las canciones.....	68
CONCLUSIONES Y “EXTRODUCCIÓN”	70
EPÍLOGO: EL AUTOR.....	73
DATOS TÉCNICOS DEL CD.....	76
POST SCRIPTUM	78

POST SCRIPTUM

Este libro se hace totalmente responsable de lo que dice su autor y tiene la finalidad de transmitir ganas de cantar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Quiere ser un material útil tanto para profesionales de la educación como para profesionales de la música y llegar a ser una herramienta de ayuda para el crecimiento emocional y espiritual del ser humano.

¡Que así sea y que todo el mundo lo goce!