

FLAMENCO EN LAS AULAS

ESCUELA DE FLAMENCO DE ANDALUCÍA

www.escueladeflamencodeandalucia.es

Introducción

El Flamenco cuenta con una extraordinaria proyección cultural, tanto en España como a nivel internacional. Evidencia de ello es su reciente incorporación a la lista de manifestaciones culturales que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El aprendizaje del arte y la cultura en los centros educativos constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural. Además la presencia del Flamenco en el sistema educativo a través de las diferentes áreas del conocimiento, contribuye al desarrollo integral y pleno del alumnado, además de favorecer la valoración, apreciación y respeto por este arte que ha experimentado un extraordinario desarrollo, siendo accesible, además, para una parte de la ciudadanía para la que era desconocido. La inclusión del flamenco en la programación anual de los centros como actividad extraescolar y complementaria que difunda el Flamenco en sus diferentes vertientes histórica, cultural y artística, se torna como una iniciativa importante como fomento y valor del flamenco.

Objetivos

Facilitar un mejor conocimiento del Flamenco y profundizar en su valoración social, así como posibilitar una mayor formación de la comunidad educativa en este patrimonio cultural de primer orden.

Materias

Baile flamenco, guitarra flamenca, cante flamenco y percusión flamenca

Competencias específicas

- Comunicar las estructuras, ideas y materiales musicales con el rigor adecuado
- Desarrollar capacidad de criterio y comprensión estructural de las obras flamencas a interpretar.
- Alcanzar la capacidad de leer e improvisar sobre material musical de diferentes estilos.

- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.
- Conocer la estructura musical de los distintos repertorios del Flamenco, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.
- Poseer una comprensión general de los diferentes periodos de la historia del flamenco
- Interpretar el repertorio significativo de su especialidad, tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.
- Construir una idea interpretativa coherente y propia.
- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.
- Dominar la técnica del instrumento/voz, así como el conocimiento de sus características organológicas y acústicas y aplicarlas en la interpretación de los diferentes estilos flamencos.
- Conocer las fuentes musicales y documentos del flamenco y las herramientas de acceso a los mismos, así como las técnicas necesarias para su difusión.
- Conocer la relación del Flamenco con la música tradicional, popular y culta así como los criterios de fundamentación epistemológica de la disciplina.
- Comprender el Flamenco como patrimonio cultural inmaterial transmitido de forma oral, concebido como arte en constante evolución y elemento de identidad.

Contenidos Generales

Los contenidos generales son los siguientes: Interpretación instrumental, vocal y de baile flamenco; y teoría musical.

Interpretación

Práctica interpretativa del cante, baile, guitarra y percusión flamenca. Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación. Práctica de la técnica instrumental o vocal, aprendizaje del repertorio tradicional y del repertorio académico propio del flamenco.

Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la madurez creativa. Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del trabajo. Control de hábitos posturales correctos y técnicas de relajación. Preparación para la interpretación en público como solista, como acompañante y junto a otros intérpretes. Conocimiento de las características organológicas y acústicas de la Guitarra Flamenca. Dominio de los recursos fonológicos y de impostación de la voz en el Cante Flamenco. Dominio de las mudanzas y técnica del baile flamenco, control corporal. Recursos técnicos en la percusión flamenca.

Práctica de la interpretación musical en grupo y en diferentes formaciones. Conocimiento y práctica del repertorio Flamenco. Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. Cooperación y contraste en el establecimiento de criterios interpretativos, compenetración y trabajo colectivo. Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de respuesta a las indicaciones del director. Concepción y desarrollo de proyectos musicales colectivos.

Teoría Musical

Estudio y análisis de las estructuras musicales del Flamenco: armonía, melodía, ritmo, forma y métrica. Audición, interpretación e identificación de los diferentes estilos y sus variantes.

Contenidos específicos

Guitarra flamenca

Posición del cuerpo y del instrumento:

Adaptación a las características físicas del alumno.

Estabilidad del instrumento

La mano derecha:

Colocación correcta.

Estudio de ejercicios apoyando pulgar.

Estudio de la alzapúa.

Mecanismos de arpegios, picados y trémolo.

Estudio del rasgueo doble y simple.

La mano izquierda:

Trabajo en las distintas posiciones del mástil aplicando la estabilidad en brazo y mano.

Forma de pisar las cuerdas manteniendo la curvatura de los dedos y separación de la mano del mástil.

Repertorio de falsetas y ritmos flamencos:

Estudio de las variaciones más características de los palos citados anteriormente en los objetivos.

Estudio del compás y ritmos flamencos: se practicará formulas básicas del compás con metrónomo flamenco. Utilizaremos patrones rítmico-armónicos.

La memoria:

Memorización de los acordes perfectos mayores y menores y acordes de 7^a.

Memorización de las estructuras básicas estudiadas a lo largo del curso.

Profundización en el estudio de la digitación y su problemática..

La dinámica y su precisión y la calidad del sonido.

El fraseo y el ritmo y su adecuación a los diferentes palos y estilos.

Desarrollo de la capacidad de improvisación

Combinaciones rítmicas y musicales propias para el acompañamiento al cante y baile flamencos.

Estudio de distintas técnicas de creación de melodías, a partir de un motivo e improvisar sobre ellas.

Cante Flamenco

Estudio del control corporal (tronco, brazos y manos) para fomentar la postura correcta del cuerpo adecuada a la colocación corporal.

Estudio de la correcta articulación de la voz, aplicado a la práctica.

Estudio del compás en el cante flamenco.

Estudio de la afinación en el cante y el reconocimiento de sonidos desafinados.

Ejercicios de vocalización.

Diferenciación auditiva de las distintas cualidades sonoras.

Audiciones comparadas de grandes intérpretes del cante flamenco para analizar de manera crítica, las características de sus diferentes versiones personales.

Desarrollo de la capacidad autocrítica para obtener una progresiva autonomía.

Compresión y análisis de los distintos cantes que interpretan.

Baile Flamenco

Estudio del lenguaje expresivo flamenco (formas y estética del movimiento).

La técnica aplicada a las llamadas, cierres, remates, paseillos, escobillas, marcajes y desplantes.

Estudio de los diferentes bailes flamencos con la sensibilidad musical, dominio técnico, gusto, carácter y fuerza expresiva que cada uno requiera para una correcta puesta en escena.

Estudio de los elementos que diferencian las distintas partes del baile. En el cante: la salida, la letra o letras y la ida estribillo.

Estudio de la estructura general de los bailes: salida/entrada, letra, escobilla, coletilla, silencio y la castellana (para el caso de las Alegrías).

Estudio de la posición del cuerpo para zapatear: rodillas ligeramente flexionales, la espalda recta y los pies en línea con la cadera.

Estudio de la técnica del zapateado: Golpes, Planta, Tacón de planta, tacón de punta y punta.

Trabajo técnico del movimiento corporal diferenciando entre el baile de hombre y de mujer.

Estudio de composición de escobillas en Alegrías, Tangos y Soleá.

Percusión Flamenca

Instrumentos a trabajar: Cajón, (opcional Djembé y vasija)

Contenidos generales:

Métrica de los distintos palos a trabajar con percusión (siempre palos a compás). Instrumentación usual en cada uno de los palos.

Patrones a estudiar, desde los más básicos (derivados directamente de las percusiones tradicionales como las palmas y demás repiqueteos) hasta las variaciones actuales.

Trabajo del tempo y la estructura.

Técnica básica de cajón

Aprendizaje de una notación musical básica aplicada como herramienta para el estudio la memorización de repertorios.

Fraseo y técnica solista en instrumentos de percusión. Recursos técnicos para usar como fills y breaks.

Lectura y escritura básica aplicada a los conceptos que vayan a trabajarse en el curso.

Identificación auditiva de los elementos trabajados al encontrarlos integrados en el mundo sonoro de nuestra vida cotidiana.

Metodología

El concepto constructivista sobre la enseñanza-aprendizaje ha de llevar consigo una metodología activa de aprendizaje significativo basado en los conocimientos previos, propiciando la participación y el trabajo personal a través del descubrimiento. Esto implica que hay que tener en cuenta las características personales de todos y cada uno de los alumnos.

El profesorado debe motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus capacidades induciéndole a la observación que favorece el descubrimiento y la creatividad. Para ello, se utilizarán las preguntas sobre audiciones y partituras y la improvisación de melodías, así como la creación de actividades tanto de danza como instrumentales y vocales.

Se debe favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de cada uno y su libertad, dentro de un planteamiento de grupo de trabajo en donde el respeto mutuo, el silencio y el clima deben reinar en el aula. Este respeto debe reflejarse siempre que los discentes o el docente se expresan o cuando se comentan o critican las obras artístico-musicales que debe hacerse con espíritu abierto y constructivo.

Esta área trabaja fundamentalmente con los contenidos procedimentales dado el carácter práctico y vivencial de la misma.

La experiencia de la música debe llevarnos al aprendizaje de actitudes y conceptos.

No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, presentando los temas y favoreciendo la participación del alumnado con preguntas motivadoras que promuevan el debate y despierten la curiosidad científica.

Lo anterior debe combinarse con las actividades de canto, instrumento, danza, audición.

El aprendizaje significativo requiere el empleo de palabras como: relacionar, elaborar, transformar... Es obvio que el sistema recurrente se debe utilizar en la mayoría de las experiencias didácticas.

Los procedimientos más utilizados serán aquéllos como:

- Escritura y lectura musical.
- Audición activa.
- Comentario de partituras sobre la audición.
- Improvisación melódica, rítmica, psicomotriz, etc.
- Canto individual
- Interpretación.
- Baile
- Investigación de campo.
- Exposición y expresión oral.
- Utilización de los medios instrumentales y audiovisuales.

Temporalización

Cada materia tendrá dos días a la semana y dos horas en la que de forma progresiva se irán trabajando los diferentes contenidos que ayuden a lograr los objetivos establecidos en la programación. Comenzando con lo básico y avanzando hacia aspectos más complejos de forma progresiva, como en esta guía general.

Comienzo octubre, finalización junio-julio de 2015, paralelo al calendario escolar.

Temporalización general en Guitarra Flamenca

Posicionamiento del cuerpo y del instrumento.

Técnica de la guitarra flamenca.

Inicio en el estudio del compás flamenco.

Perfeccionamiento del compás flamenco.

Estudio de variaciones y falsetas.

Perfeccionamiento de falsetas y variaciones de los principales palos flamencos.

Práctica de conjunto

Temporalización general en Cante Flamenco

Técnica de la voz y afinación.

Inicio en el estudio del compás flamenco.

Perfeccionamiento del compás flamenco.

Reconocimiento de los diferentes cantes flamencos.

Estudio de cantes a compás: Tangos, Alegrías

Estudio Soleá, Siguiriya

Fandangos

Cantes libres

Temporalización general en Baile Flamenco

Técnica del baile en general: colocación del cuerpo, movimientos y zapateado.
Estudio de las estructuras básicas de las Alegrías y Tientos/Tangos.
Estudio de las estructuras básicas de la Soleá.

Temporalización general en Cajón Flamenco

Técnica básica del cajón.
Aspectos básicos de notación musical.
Tangos y Rumba.
Rudimentos aplicados al cajón.
Variaciones en los palos estudiados y trabajo de fills.
Alegrías y Soleá.
Bulerías y Seguiriya.
El concepto de solo. Fraseo y estructura.

Destinatarios

El programa de flamenco en las aulas está dirigido a todos los centros educativos, colegios públicos, concertados, privados, IES y aulas específicas de centros educativos, desarrollando un programa de formación del flamenco enmarcado en el currículum de **actividades extraescolares** de los centros de enseñanza, en colaboración con las comunidades educativas, la dirección de centros, administración pública, Fapas y ampas de los centros educativos, desarrollando una programación del fomento de la enseñanza en materia de flamenco con calidad y excelencia para el desarrollo del flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad en colaboración con los centros educativos.

Los destinatarios serán alumn@s de centros educativos a partir de 3 años en adelante.