

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

Coro

Grado elemental

Emilio Molina
Inmaculada Arroyo
María Dolores Navarro
Sonia Rivas

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un renovador Sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música, tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional, basada por una parte en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y por otra, en la improvisación entendida como control del lenguaje musical.

© Copyright 2004 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/. Embajadores, nº 199, 3º A.
28045. Madrid.
Tel.: 91 527 26 27
Fax: 91 528 55 66
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

Ilustraciones portada e interiores: Marta García.
Dirección Editorial: Javier Murillo.
Dirección Gráfica: Alejandro Serrano.
Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.
All right reserved for all countries in the world.

1ª Edición: Marzo 2004.

I.S.B.N.: 84-933411-2-6
I.S.B.N. Obra completa: 84-933411-0-X
I.S.M.N.: M-801222-02-2
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-00-8
Depósito legal: M-851-2004
Impreso por Edigrafos S.A.

Índice

▶ Unidad 1

Kum ba yah! Samba Lelé. Modo menor. Tema y variaciones.
Variación rítmica y variación melódica.

▶ Unidad 2

Por la puente Juana. Nace el lucero del Alba.
Tonalidades relativas.

▶ Unidad 3

Huahuanacá. Escalas pentatónicas.
Sugerencias de improvisación pentatónica.

▶ Unidad 4

Swing low, sweet chariot. Canto de la selva. Tonalidad mayor.

▶ Unidad 5

Zorongo. Ay, Morena; Grados del modo menor. Cadencia andaluza.

▶ Unidad 6

Andan caminos. ¡Ay! linda amiga. Modo eólico.
Sugerencias de improvisación con modo eólico.

▶ Unidad 7

Jericó. Canon de Cál dara. Cifrado americano. Notas de paso.

▶ Unidad 8

Amor con fortuna. Greensleeves. Escalas modales. Modo frigio.

▶ Unidad 9

My Bonnie is over the ocean. Viva Tutte le vezzose.
Sugerencias de improvisación en modo mayor.

▶ Apéndice

Sugerencia de improvisaciones corales.
A) Con ostinatos rítmicos. B) Con modo menor.

Introducción

El Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, establece las enseñanzas mínimas en todo el Estado al desarrollar la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El citado Decreto propone dos cursos de Coro en Grado Elemental y otros dos en Grado Medio. A los alumnos de estas asignaturas van dirigidos estos libros, aunque podrán utilizarse con provecho en cualquier actividad de formación con agrupaciones corales de Escuelas y academias de música.

La introducción a la asignatura de Coro que aparece en el citado Decreto, cuya lectura aconsejamos encarecidamente, es un canto de alabanza al uso de la voz y a la necesidad de cultivarla. Se aducen razones históricas y musicales para ello. Entre otras interesantes frases destacamos las siguientes: *“...ni la Edad Media, ni el Renacimiento, ni el Barroco conocen otro músico que el que reúne, en todo indivisible, al cantor, instrumentista y compositor.”* *“La música occidental ha valorado... la cantabilidad... que es un concepto difícil de aprehender desde la práctica instrumental”.* *“Es ciertamente un error creer que el instrumentista no necesita cantar. La experiencia vocal le proporcionará una dimensión humana más interiorizada del sonido físico.”* *“... el lenguaje musical y el coro deben considerarse dos caras de la misma moneda.”* *“El aprendizaje del lenguaje musical será menos árido y más profundo si, paralelamente, se combina con una esmerada praxis vocal y coral.”*

Esta valoración del contenido didáctico del desarrollo de la voz, que compartimos plenamente, fue ya muy especialmente expresada y potenciada por Zoltán Kodály quien hizo de ella el centro de atención de todo su pensamiento pedagógico.

Es importante comprender que estos libros de Coro forman parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical Emilio Molina (IEM) está desarrollando profundamente desde el Lenguaje Musical hasta la formación instrumental, pasando por la Armonía, el Piano Complementario, los instrumentos monódicos, la Improvisación, los Fundamentos de Composición, etc. Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos del Sistema tonal. Esta formación posteriormente se verá enriquecida por la proyección lógica hacia otros sistemas.

Introducción

Nuestro sistema se fundamenta en la improvisación, entendiéndola como tal una creación consciente y controlada. La improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como motor en la adquisición y práctica del conocimiento. El sistema funciona de modo que el alumno necesite, para expresarse musicalmente, los conocimientos que el profesor desea que aprenda. Por lo tanto, más que enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa la enseñanza.

Por otra parte, la improvisación, apoyada en el análisis, posibilita la aprehensión de los conceptos y refuerza su asimilación y permanencia. Improvisar es hablar con el lenguaje musical, hablar controlando el lenguaje.

■ OBJETIVOS

De los objetivos expresados en la ley destacamos los siguientes:

- Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones.
- Afinar correctamente.
- Escuchar otras voces y cantar a la vez.
- Conocer los elementos básicos de la interpretación artística (fraseo, articulación, dinámica, agógica).
- Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar música de acuerdo con ellos.
- Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral y conocer un repertorio específico.

Existen otros objetivos más evidentes y naturales que no incluimos en esta lista porque se cumplen dentro de la actividad normal de un coro sin necesidad de nombrarlos, pero los que se mencionan son especialmente interesantes por lo que tienen de aportación dentro del ámbito de la educación de la voz en Conservatorios y Escuelas de Música.

■ CONTENIDOS

Igualmente, de los contenidos expresados en la ley destacamos éstos:

- Realización de trabajos con la métrica de las palabras.
- Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal.
- Afinación y empaste.
- Articulación y fraseo.
- Canciones a una sola voz, a dos y tres voces iguales.
- Introducción a la polifonía vocal.
- Improvisación vocal en grupo: formas y composiciones polifónicas no convencionales (texturas, atmósferas, efectos, etc.)

Introducción

Estos dos libros de coro que ahora presentamos cumplen con creces con los objetivos y contenidos exigidos en la ley, tanto en lo referente a la parte técnica, de conocimiento de repertorio, de afinación y de lectura como en lo que concierne a los conceptos musicales y a la improvisación.

■ METODOLOGÍA

Aunque es evidente que el proceso metodológico va muy en línea con los libros de “Lenguaje musical”, éstos manuales de Coro no son sólo para los alumnos que hayan estudiado con los citados textos sino que hemos tratado de hacerlos compatibles con todos los posibles alumnos de coro. Naturalmente, ciertos ejercicios serán más asequibles a aquellos que hayan trabajado la misma metodología en otras áreas de la música.

La colección completa constará de 4 volúmenes, dos para Grado Elemental y dos para grado medio; los dos primeros para voces iguales y los dos siguientes para voces mixtas.

La distribución interna de cada libro se formula en unidades didácticas y cada una de ellas contempla los siguientes apartados:

1. TÉCNICA VOCAL

Antes de cantar una melodía es conveniente acostumar al coro a realizar una serie de ejercicios de distinta índole para preparar el buen desarrollo de la clase. Cada unidad didáctica comienza con una serie de recomendaciones que son extrapolables por el profesor a otras unidades diferentes.

El apartado de ejercicios comprende entre otros los siguientes aspectos:

- Técnica vocal,
- Relajación,
- Posición del cuerpo,
- Respiración,
- Orientaciones sobre dirección y modos de dar tono y entrada a las distintas voces, etc.

2. CANCIÓN

Empezamos aprendiendo una canción al unísono. Cada unidad contiene al menos una canción principal y otra secundaria; esta última puede ser utilizada para practicar la lectura a vista.

Los criterios que hemos adoptado para la elección de las canciones de estos textos son:

Musicalidad, atractivo y motivación para los alumnos.

Introducción

Conceptos formales y armónicos, sobre todo, aunque también rítmicos y melódicos que contenga.

Tesitura adaptada a los grupos de que se dispone.

Las canciones se presentan sólo como una línea melódica; los arreglos para dos y tres voces forman parte del trabajo que se pretende hacer en el aula en el que frecuentemente participan los alumnos, ya sea conociendo el proceso y los conceptos en que se basa ya sea colaborando y aportando ideas para su realización.

En este segundo apartado se amplían conocimientos sobre:

- La forma.
- El autor.
- La época.
- El estilo.

3. RITMO

En cada unidad hemos analizado los motivos rítmicos más destacados y hemos propuesto algunos ejercicios y sugerencias a partir de esos motivos y del texto de la canción.

Consideramos importante el trabajo rítmico con palabras y/o percusión de cualquier tipo para interiorizar y mejorar la comprensión de los elementos rítmicos concretos de cada melodía.

4. ANÁLISIS Y CONCEPTOS

Cada canción elegida contiene conceptos armónicos, rítmicos y melódicos de los que habrá que extraer ejercicios que puedan ser aplicados directa o indirectamente al acompañamiento o distribuidos en voces en los arreglos posteriores.

Este apartado comprende:

- Análisis armónico, melódico y rítmico.
- Teoría, explicación de los conceptos,
- Ejercicios derivados de los conceptos, inventar o completar ejercicios,
- Improvisación con los elementos analizados,
- Inventar ostinatos para acompañar melodía,
- Inventar melodía sobre un ostinato dado,
- Inventar texto para un ritmo o una melodía,
- Ritmo y palabra,
- Improvisaciones de texturas,
- Juegos de ritmo y sonido con percusión corporal, etc.

5. REPERTORIO

Los apartados anteriores convergen hacia el canto a dos o tres voces de la melodía inicial de la unidad así como de otras de similar dificultad y concepto. En este apartado tendremos, por tanto:

- Arreglos de la canción para 2 ó 3 voces “a capella”,
- Posibilidad de añadir instrumentaciones,
- Algún arreglo incompleto,
- Propuestas de otras melodías con las que se puedan hacer tratamientos similares,
- Inventar coreografía
- Leer a primera vista, etc.

6. IMPROVISACIÓN

Las unidades 3, 6 y 9 de Coro 2 contienen además unas páginas dedicadas especialmente a la improvisación coral que constituyen una aportación importante a nuestro concepto de improvisación que enlaza y es coherente con otros de nuestros libros con la misma Metodología.

Profesores y/o alumnos pueden, de acuerdo con sus necesidades y conocimientos, modificar el orden de estudio, siguiendo o no la totalidad de los pasos indicados e incluso alterando el orden de las Unidades.

En este texto podríamos sustituir las obras por cualesquiera otras que contuviesen los mismos o parecidos contenidos. La metodología no se vería comprometida por ello. Es decir, que el profesor puede y debe en cualquier momento adaptar los ejercicios a la realidad de su alumnado, sustituir las obras por otras que le resulten más atractivas o cercanas a su ambiente, modificar las definiciones o contenidos que no respondan a su criterio e incluso alterar el orden de estudio. Si se mantiene la dinámica del esquema de trabajo general y los aspectos sustanciales de la Metodología, los objetivos se cumplirán igualmente.

Nuestra pretensión es la de dejar abierta la participación del profesor ofreciendo un sistema y unos materiales que sirvan de marco y guía para la clase.

Unidad

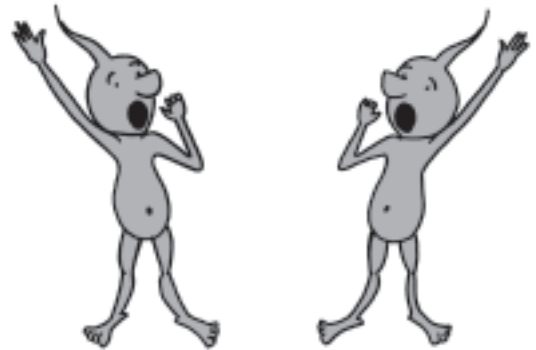
1

KUM BA YAH!

● TÉCNICA VOCAL

- Antes de cantar el repertorio es necesario hacer siempre una primera parte del ensayo para técnica vocal; así hacemos calentamiento y desarrollamos el instrumento de la voz progresivamente.
- De pie hacemos estiramientos, bostezos y masaje.

- Inspiramos aire por la nariz llenando la parte baja de los pulmones, sintiendo como se llena la parte baja de la espalda, atrás, como si tuviéramos un flotador. Stop y echar el aire con “S”, primero en 10 segundos, luego 12, luego 14... notando siempre la presión de ese flotador imaginario desde dentro del cuerpo hacia fuera.
- Colocamos las vocales haciendo glisandos enormes con ellas.

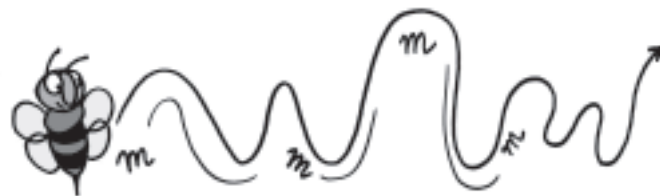

- **Ejercicio:** Busca siempre una buena posición del cuerpo, sin tensiones, nuestro eje es la columna vertebral.

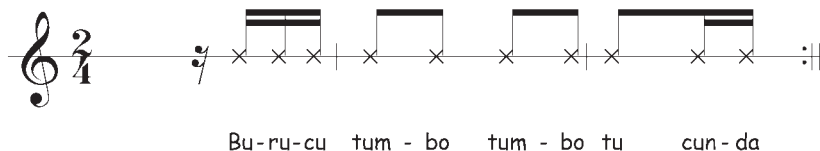

subimos de 1/2 en 1/2 tono hasta la nota LA

- Recuerda, la voz debe estar sana si sueles estar “afónico” pide revisión para el otorrinolaringólogo.
- Haz que la letra M retumbe como una abeja:

Ahora intenta que resuene igual repitiendo muchas veces las palabras “kumba”, “kumbo”, “tumbo”, “kumdá”, y por fin “burukutumbo tumbo tu kum da”, con el ritmo que tiene en la canción.

● **CANCIÓN**

Los **espirituales** son cantos religiosos de la comunidad negra de América del Norte, inspirados en pasajes evangélicos y relacionados con las experiencias del vivir cotidiano.

Estos cantos se difundieron a finales del siglo XIX y reunían elementos muy expresivos (armónicos, rítmicos y melódicos) de ascendencia africana.

En sus primeras manifestaciones llegaban a un éxtasis (un estado de “trance”) que se acrecentaba con el batir rítmico de manos y pies.

A estos cantos se les ha atribuido un profundo sentido social, como símbolo de la lucha emprendida por los antiguos esclavos negros.

Kum ba yah!

Espiritual

Andante

Frase

semifrase

motivo

Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah!

I IV I I IV

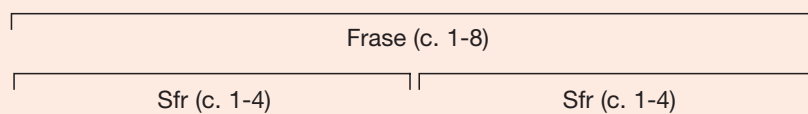
yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Oh Lord, Kum ba yah!

V I IV I I V I

Esta canción consta de una única frase de 8 compases dividida en dos semifrases muy similares de 4 compases cada una.

Un motivo anacrúsico es el generador de toda la canción.

Forma

“Kum ba yah!” es un canto de agradecimiento al Señor.

RITMO

Motivo 1 $\frac{3}{4}$ Kum ba yah my Lord Kum ba yah

Motivo 2 $\frac{3}{4}$ yah my Lord

Motivo 3 $\frac{3}{4}$ Kum ba yah

Motivo 4 $\frac{3}{4}$ Kum ba yah

Motivo 5 $\frac{3}{4}$ Kum ba yah my Lord

Estos son los motivos rítmicos principales de la canción "Kum ba yah".

El ejercicio siguiente usa estos motivos.

Comprueba que todos han sido utilizados.

Realízalo con percusión corporal o con letra; también puedes inventar un texto y poner los matices a tu gusto.

Andante

1ª $\frac{3}{4}$ Kum ba yah my Lord Kum ba yah Kum ba yah yah my

2ª $\frac{3}{4}$ Kum ba yah my Lord Kum ba yah

3ª $\frac{3}{4}$ *p* Kum ba yah my Lord Kum ba

Lord Kum ba yah my Lord Kum ba yah yah yah my Lord

Kum ba yah Kum ba yah yah yah my Lord yah my Lord my

yah yah my Lord yah my Lord my Lord yah my Lord my Lord yah my Lord my

Kum Kum yah my Lord my Lord my Lord my Lord Kum Kum ba yah Kum ba Kum ba
 Lord yah my Lord my Lord my Lord yah my Lord my Lord my Lord my Lord Lord Kum ba
 Lord my Lord yah my Lord my Lord my Lord my Lord Lord Kum ba yah yah Kum ba

yah Kum ba Kum ba yah Kum ba yah my Lord my Lord my Lord yah my Lord my
 yah Kum ba yah yah my Lord my Lord my Lord my Lord Lord yah my
 yah Kum ba Kum ba Kum ba yah *f* yah my Lord my Lord my Lord mu Lord Kum ba

Lord my Lord my Lord my Lord Lord Kum ba yah my Lord *p* Kum ba yah my Lord yah my
 Lord Kum Kum ba yah my Lord Kum ba Kum ba Kum ba Kum ba yah *p* yah Kum ba yah
 yah Kum ba yah my Lord yah Kum ba *p* yah my Lord

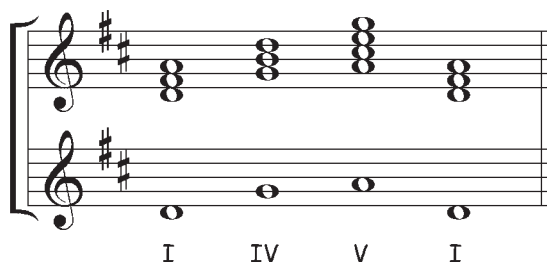
Lord yah Kum ba yah yah my Lord yah
 Kum ba yah yah my Lord yah
 Kum ba yah Kum ba yah Kum ba yah yah my Lord

● ANÁLISIS Y CONCEPTOS

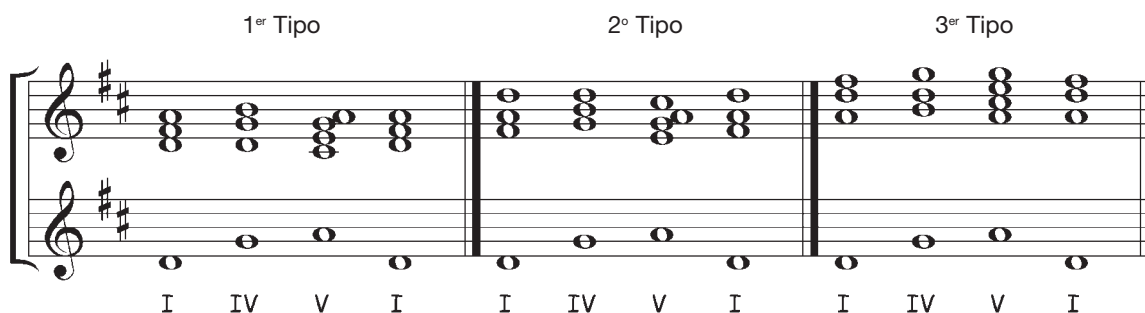
Escala de Re M

Acordes Toniales

Enlaces

Temas y Variaciones

Muchos compositores han escrito alguna obra utilizando el sistema del Tema y Variaciones, que consiste fundamentalmente en:

- * Exponer un Tema.
- * Variarlo tantas veces como se quiera

El Tema puede ser original del autor, tomado de otro autor o anónimo (sin autor conocido).

El número de Variaciones es libremente escogido por el compositor.

Variación Rítmica

En la Variación rítmica el autor utiliza las mismas notas que el Tema pero con un ritmo diferente.

Se pueden repetir las notas del Tema pero no se pueden escribir notas que no aparezcan en éste.

Variación Melódica

La Variación Melódica es la que añade notas al Tema.

Hay que mantener la mayoría de las notas que ya existen en el Tema pero se pueden añadir más notas reales, Notas de paso, floreos, apoyaturas...

Esta es la estructura armónica de la canción:

I-IV I I-IV V
I-IV I I-V I

Dividir el coro en tres voces.

Andante

1ª Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba

2^a

3ª tum tum tum tum tum

I IV I I IV

yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! On, Lord, Kum ba yah!

tum tum tum tum tum tum tum

V I IV I I V I

Ejercicios de entonación a 3 voces. Usar el enlace armónico de la derecha.

I IV V I

1ª Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

2ª Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

3ª Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

I IV

Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

Kum ba yah, my Lord Kum ba yah, my Lord

V I

Variación rítmica

Dividir el coro en tres voces y realizar estos ejercicios siguiendo la estructura armónica de la página anterior:

I IV V I

El ritmo armónico es de dos compases por armonía.

Variación melódica

● **REPERTORIO**

Kum ba yah!
(a 3 voces)

Espiritual

Arm.: Molina-Arroyo-Navarro-Rivas

Andante

Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba

yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Oh, Lord, Kum ba yah!
yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Oh, Lord, Kum ba yah!
yah! Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! Oh, Lord, Kum ba yah!

Letras:

1. Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah! :
Oh, Lord, Kum ba yah!	2. Someone's crying, Lord, Kum ba yah! :
Oh, Lord, Kum ba yah!
3. Someone's singing, Lord, Kum ba yah! :
Oh, Lord, Kum ba yah!	4. Someone's praying, Lord, Kum ba yah! :
Oh, Lord, Kum ba yah!

Traducción:

1. Kum ba yah, mi Señor, Kum ba yah!
Oh, Señor, Kum ba yah!	2. Alguien está llorando, Señor, Kum ba yah!
Oh, Señor, Kum ba yah!
3. Alguien está cantando, Señor, Kum ba yah!
Oh, Señor, Kum ba yah!	4. Alguien está rezando, Señor, Kum ba yah!
Oh, Señor, Kum ba yah!

Propuesta de Concierto:

* Puedes aplicar cualquiera de los **motivos rítmicos** de la unidad como ostinato para acompañar la obra.

* **Subir medio tono** a la canción cada vez que se cambia de letra, (ej: la tonalidad es Re M, para la segunda letra subes a Mi b M, para la tercera a Mi M y la cuarta en Fa M).

Samba Lelê

(a 2 voces con percusión)

Canta la canción destacando la voz principal que está marcada por los matices más fuertes.

Anónimo popular de Brasil
Arm.: Molina-Arroyo-Navarro-Rivas

Moderato

1ª *mf* Sam-ba le-lê tâ-do - en - te *pp* tum - bo tum-bo tu-ru-cun-dá.

2ª Tum - bo tum-bo tu - ru-cun-dá Tá-coá ca-be - ça que bra - da.

3ª
palmas muslos

mf Sam-ba le-lê pre-ci - sa - va *pp* tum - bo tum - bo cun - dá.

Tum - bo tum - bo *pp* tum-bu-ru-cun-dá. *mf* E-rau - ma-bô - a lam - ba - da, ma-lem- *p*

f Pi - sa pi - sa pi-sa_ó mu-la - ta. Pi - sa na-ba - rra da sa-ia_ó mu-la - ta

bé bé ma-lem - bó bó ma - lem - bé bé ma - lem - bó bó.

pies pitos

p ma - lem - bó bó ma - lem - bó bó ma - lem - bó bó

f Pi - sa pi - sa pi - sa ó mu - la - ta, pi - sa na - ba - rra da sa ia ó mu - la - ta.

mf Sam - ba le - lê tâ do - en - te *pp* tum bo tum bo tu - ru - cun - dá.

pp Tum - bo tum - bo - tu - cu - run - dá *mf* tá coá ca - be - ça que - bra - da.

palmas muslos

mf Sam - ba le lê pre - ci - sa va - tum bo tum bo cun - dá.

pp Tum - bo tum - bo tum - bu - ru - cun - dá. *mf* E - rau - ma - bô - a lam - ba - da. -

