

DAME TU DUENDE

Relatoría de actividades

I. TALLER PERMANENTE DE CAJÓN CON NOELIA HEREDIA, “LA NEGRI”, Y ELEAZAR HEREDIA

1º TRIMESTRE – Introducción al cajón

Durante los primeros meses el objetivo era, por un lado, generar lazos de confianza entre los talleristas y los alumnos y alumnas, e ir introduciendo poco a poco claves para familiarizarnos con el cajón. Aparte de conocer su historia, de dónde viene y cuando se introdujo como instrumento dentro del flamenco, se realizaban ejercicios de ritmo y de toque, para que los alumnos y alumnas pudieran ir ganando la técnica necesaria para las sesiones de improvisación con los artistas invitados. Después de esta primera fase más introductoria, las sesiones consistieron en ir aprendiendo los diferentes palos flamencos y los rudimentos necesarios para poder interpretarlos. Los alumnos y alumnas mostraron gran satisfacción e interés, y si bien consideramos que para futuras ocasiones quizás haya que replantearse la forma de hacer los grupos (el objetivo en este curso era que todos los cursos pasaran por este taller), ya que a la larga se demostró que habría sido necesario organizar los grupos no tanto por curso sino por niveles de aprendizaje (como sucede con la Orquesta de Instrumentos Reciclados) ya que no todos los niños tenían el mismo nivel al empezar ni las mismas facilidades, y eso en ocasiones podía desengañar a algún alumno o alumna.

Otro de los objetivos de este trimestre fue preparar la actuación que se hizo en el festival de Navidad, donde un grupo de alumnas y alumnos tocaron con Noelia Heredia.

2ºTRIMESTRE – El cajón como instrumento de las músicas del mundo

El segundo trimestre tenía como objetivo trabajar con otros géneros musicales que no fueran el flamenco directamente, enseñando a los alumnos y alumnas como la música surge del encuentro y la mezcla entre diferentes regiones y culturas. Esto permitía trabajar la diferencia cultural, y no encorsetar el cajón al flamenco, ya que la mayor parte del alumnado creía que el cajón sólo se usaba en este género musical. De esta forma viajamos por toda Latinoamérica y por algunas zonas de África y Oriente Medio, entremezclando historia y música. A través también de algunos músicos fundamentales en la historia del cajón, descubrimos cómo es la trayectoria de un músico dependiendo del territorio y/o contexto de origen, demostrando que la música siempre es una historia de emociones, aprendizaje, y crecimiento personal. Los alumnos y alumnas que ya del primer trimestre habían adquirido una mínima técnica pudieron descubrirse a si mismos tocando estilos musicales que antes no conocía o no valoraban, ya que uno de los posibles peligros de los talleres de cajón era el de petrificar la identidad y el orgullo gitano en detrimento de otros estilos o culturas. Aprendimos pues que la música, igual que la cultura no pertenece a un solo pueblo ni a un solo lugar, ya que esta mayoritariamente surge del encuentro con la diferencia.

3º TRIMESTRE – Rudimentos e historia de la música y género

En el tercer trimestre se volvió a profundizar en la técnica del toque, aprendiendo cada vez rudimentos y ritmos más complejos, haciendo especial énfasis en el tocar el cajón todos, escuchándonos entre nosotros y siendo capaces de improvisar respetando el turno de los demás, de una forma orgánica y divertida. Se introdujeron conceptos de armonía, para poco a poco dar las herramientas a los alumnos y alumnas a que improvisaran no tanto sólo desde el ámbito del ritmo, sino acompañando a la melodía, y abriéndonos a un espacio de libertad creativa más amplio. Al mismo tiempo el taller de cajón colaboró con el taller de creación musical que durante este último trimestre desarrolló uno de los profesores en prácticas del colegio, para la visita que haríamos a final de curso a un estudio de grabación donde iríamos a grabar el tema que entre todas y todos habíamos compuesto.

Paralelamente durante este tercer trimestre algunas de las sesiones fueron más dialógicas, donde en grupos pequeños mientras otros seguían haciendo sus ejercicios del cajón, se debatía sobre cuestiones que implicaban temática de género en relación con la historia de la música. Desde el debate sobre la brecha que existe en el ámbito musical entre hombres y mujeres, y cómo esta es más alarmante en algunos géneros musicales específicos, hasta procesos de investigación donde los alumnos y las alumnas aprendieron una historia de la música en femenino, visibilizando la historia de mujeres músicas y cómo se han dado alianzas entre hombres y mujeres en este aspecto a lo largo de todos los años.

II. ENCUENTROS MUSICALES

En total se planearon 7 encuentros musicales, de los cuales 6 se realizaron y uno, con el coro de mujeres del Espacio Mujer Madrid, quedó aplazado al curso siguiente por falta de disponibilidad de las participantes en el coro.

A continuación una breve nota de cada encuentro y el enlace a la publicación en el blog del colegio.

20/11/2017. Primer encuentro musical. Noelia Heredia, “La Negri”, como protagonista.

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/01/teoria-de-conjuntos-jam-sesion-con.html>

Presentación de ella y de su hermano, Eleazar Heredia, a la comunidad educativa.

A modo de introducción, el grupo de teatro de los mayores, nos sorprendieron con una pequeña escena que nos proponía pensar por qué históricamente a las mujeres no se las ha permitido hacer un montón de cosas que los hombres siempre han podido hacer. En este caso, tomaron como ejemplo el cajón, como un instrumento que tradicionalmente no era permitido tocar públicamente a las mujeres, a quienes correspondían otras artes como el baile y el canto.

¿Acaso las niñas no podemos tocar el cajón y los niños no podemos bailar?

21/12/2017. 2º encuentro musical. Las familias como protagonistas

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/03/teoria-de-conjuntos-jam-sesion-con.html>

En este encuentro musical se subieron al escenario dos padres del cole, con guitarra y bajo, coincidiendo con el tradicional tentempié y mercadillo antes de las vacaciones de invierno. Flamenco y rock-n-roll se hablaron y hubo tiempo para bailar todo.

01/02/2018. Encuentro musical con la compañía Colapso

http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/03/teoria-de-conjuntos-jam-sesion-con_1.html

Para estrenar año y nuestra primera ronda con artistas invitados de fuera de nuestra comunidad educativa, tuvimos la suerte de contar con Julia Nicolau y Miguel Ballarín.

¿Puede hablar el cajón flamenco con dos bailarines contemporáneos? Se demostró que sí.

(Momento de improvisación de baile después de la muestar de trabajo de dos de los bailarines de la compañía, Julia y Miguel, acompañados de algunos de los alumnos y alumnas que tocan el cajón)

01/03/2018. Encuentro musical con Tabarilea

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/04/teoria-de-conjuntos-jam-sesion-con.html>

En marzo, en vísperas del 8, volvimos con nuestros invitados musicales de la mano de Tabarilea, un colectivo de mujeres percusionistas que nos enseñaron los mejores trucos de beatbox.

Además de su voz y su arte, las chicas de Tabarilea trajeron un Loop Station para poder grabar las improvisaciones de nuestras alumnas y alumnos y así luego componer a partir de sus creaciones.

Junto a los Talleres de Cajón estos encuentros musicales se demuestran oportunidades increíbles para descubrir el músico que todas llevamos dentro. Por eso este encuentro fue tan especial, porque aprendimos que con poco se puede hacer mucho, y que con sólo nuestra voz si sabemos utilizarla, podemos imitar casi cualquier instrumento y hacer nuestras propias composiciones.

12/04/2018. Encuentro musical por el Día del Pueblo Gitano

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/05/el-pasado-jueves-12-de-abril.html>

(Momento final de la Feria de Casetas que hizimos para el Día Internacional del Pueblo Gitano, cantando todas juntas el Yelem, Yelem)

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, organizamos durante todo el día una romería con varias cassetas y que culminó en una ofrenda de flores, por las víctimas del *Porraimos* (genocidio nazi de los gitanos).

Noelia, Eleazar y un guitarrista invitado, Miguel, nos recordaron que la música es también vehículo de memoria y celebración de identidad.

17/05/2018. Encuentro musical con Fernando López

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/06/jam-sesion-con-el-bailarin-fernando.html>

(Fernando improvisando con lo alumnxs pasos de la Farruca)

Coincidiendo con el día contra la LGTBI-fobia, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al bailarín flamenco Fernando López.

Fernando partió de su historia personal, como niño al que llamaban marica por su gusto por el baile, para compartir con niños y niñas su proyecto “Bailar en hombre”, una investigación teórico-práctica sobre la construcción de la masculinidad en el baile flamenco, la relación entre hombre y mujer y sus roles respectivos y la conexión entre género y sexualidad.

De las risas iniciales, niños y niñas pasaron al asombro y la entrega total: no querían que acabara y esta fue uno de los encuentros musicales más valorados.

III. SALIDAS

Se realizaron tres excursiones en total, tal y como estaba previsto.

18/01/2018. Excursión a la Escuela de Flamenco Amor de Dios

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/02/excursion-amor-de-dios.html>

La primera excursión fue a la mítica escuela de baile flamenco Amor de Dios. Pudieron disfrutar de la excursión los cursos de 3º y 4º de primaria. El objetivo: conocer de primera mano la historia de esta escuela y valorar el trabajo inmenso detrás de ser bailar o cantao o músico profesional.

Gracias a la mediación de Noelia, nos recibieron como personas importantes y pudimos hablar con uno de los fundadores de la escuela, con su actual director y con algunas de las maestras más antiguas.

31/05/2018. Excursión a Casa Patas

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/07/teoria-de-conjuntos-excursion-casa-patas.html>

El lugar elegido para la segunda excursión fue otro lugar mítico del mundo del flamenco en la ciudad de Madrid: Casa Patas. Fundada en 1984 es un cachito de la historia de esta cultura, y por

este tablao han pasado los mejores artistas flamencos de todo el país.

Los afortunados en este caso fueron los grupos de 5º y 6º. De nuevo gracias a la mediación de Noelia, el director de Casa Patas, Martín, nos acogió estupendamente. Fuimos visitando cada uno de los diferentes espacios del edificio, y él nos explicaba la función de cada uno: desde dónde se realizaban los espectáculos solo de toque y baile, de artistas menos reconocidos, pasando por las aulas donde dan clase de instrumento y de baile, y también por la zona del comedor y el tablao central, por donde han pasado artistas de la talla de Enrique Morente y Lola Flores.

Justo al salir tuvimos la suerte de toparnos con Tomatito.

05/06/2018. Excursión al estudio de grabación Tuétano Music

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/06/excursion-al-estudio-de-grabacion.html>

Para la tercera excursión barajamos ir a una fábrica de cajones flamencos, pero finalmente desechamos la idea por la distancia y porque los propios dueños de dos fábricas nos insistían en que poco había que ver allí.

Optamos en cambio por ir a un estudio de grabación, para grabar allí la pieza compuesta de la mano de David, un profe en prácticas que estuvo realizando con los alumnos/as de 5º y 6º un Taller de Creación Musical.

Fue una oportunidad de conocer de cerca los diferentes componentes de un estudio de grabación, aunque hay que decir que lo que más nos gustó fue la piscina.

(Juan, dueño del estudio, nos explica el proceso de cómo se graba una canción, momentos antes de empezar a ensayar y grabar el tema que se había preparado en los Talleres de Creación Musical).

IV. FESTIVALES

Este año, gracias a la residencia de Noelia en el centro, el cajón flamenco ha tenido una presencia destacada en los dos festivales tradicionales del colegio: el festival de invierno, que se celebró el 18 de diciembre, y el festival de verano, que tuvo lugar el 18 de junio, ambos en el Centro Cultural de El Pozo del Tío Raimundo, con la afluencia de casi todas las familias del colegio y algunos amigos y vecinos.

Alumnos y alumnas participaron en ambos festivales tocando el cajón con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Ecoembes y acompañando diferentes piezas teatrales y de baile.

Además, el lunes 11 de junio organizamos un festival específico para compartir todo lo trabajado específicamente desde el proyecto Teoría de Conjuntos.

<http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2018/07/festival-teoria-de-coinjuntos.html>

En este festival tuvimos una **demonstración de cajón**, donde salieron mayores y peques junto a Noelia y Eleazar Heredia; pudimos escuchar en directo la **composición propia “Di no al acoso”** y los **grupos de teatro** presentaron sus obras finales:

- **“Rumbo a Cuba”**, la obra de 4º, 5º y 6º, donde los personajes se embarcan rumbo a a cuba buscando un mundo mejor... pero les pasa de todo: se encuentran con Medusa, una pobre chica que ha sido convertida en monstruo por no querer hacer caso de los comentarios de los hombres, con el fantasma de Celia Cruz! que se le aparece para contarles su historia de exilio.. menos mal que nuestras niñas y niños acaban pudiendo vivir como les da la gana, con mucho amor.

- **“Nuestros cuentos”**, la obra donde 3º reinterpretó los cuentos clásicos: ¿Por qué el lobo de los tres cerditos está solo? ¿Los lobos no iban en manada? ¿Qué le habrá pasado para querer comerse a todo el mundo? ¿Y en la bella durmiente, y si es el príncipe el que envenena a la princesa para poder besarla? ¡Hay que hacer un juicio!

Por último, pudimos ver un **primer borrador del documental de Teoría de Conjuntos**, que Dani Tarrío ha grabado y editado con mucho mimo.

V. COMPOSICIÓN

La composición que nos interesa en Teoría de Conjuntos es aquella que surge del encuentro entre diferentes del que nace algo nuevo. Por eso tiene algo de impredecible. Cada año empezamos sabiendo que algo se compondrá, pero no sabemos exactamente qué.

Este curso han sido finalmente dos piezas:

.- “**Di NO al Acoso**” es el resultado del Taller de Creación Musical que impulsó David con los alumnos de 5º y 6º, para profundizar en las reflexiones sobre género, sexualidad y violencia que se habían abierto desde Teoría de Conjuntos. Grabado en el Estudio Tuétano Music, con la colaboración de nuestras mediadoras de Calatea y convertido en videoclip por el profe Raúl.

<https://youtu.be/cQNUAyx3nYo>

.- “**Teoría de Conjuntos. El documental**” es la pieza audiovisual realizada por Dani Tarrío. Dani llegó un día con su cámara a los talleres de cajón de la mano de Calatea y allí se quedó. Gracias a él tenemos hoy un registro de toda la vida que ha circulado este año por nuestras aulas.

<https://www.dropbox.com/s/8wy7ythsiq7213u/TdC%20festival%20v03.mp4?dl=0>