

ON BEAT: ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CREACIÓN DE BEATS Y RAP

NOMBRE DEL ARTISTA QUE IMPARTE: **SEE MORE PERSPECTIVE**

SEE MORE PERSPECTIVE ha sido descrito como una “institución de Chicago”, “creatividad andante” y “el artista más trabajador e injustamente desconocido en las Ciudades Gemelas”... Este galardonado artista de hip hop es nativo de las Ciudades Gemelas, adoptivo de Chicago, MC, poeta, productor, ingeniero y educador. SEE ha trabajado por años con jóvenes a través del hip hop y la palabra hablada, abordando asuntos de justicia social, identidad y comunidad; se ha presentado en incontables escenarios y festivales y ha presentado y facilitado talleres en distintas conferencias y retiros de justicia social.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN:

El grupo aprenderá a identificar, contar y escribir barras en el compás estándar de $4/4$. Esto se trasladará a los fundamentos de la creación de beats y la producción musical del hip-hop y el rap, y sentará las bases universales para un mejor entendimiento de la música en general.

ARTISTAS Y OBRAS DE ARTE INCLUIDAS O MENCIONADAS EN ESTA LECCIÓN:

Se aplica a casi cualquier música popular: cualquier canción con barras que se repitan en

1 – 2 – 3 – 4.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Identificar beats y barras, aprender a contarlos, y hacer un patrón rítmico y al menos cuatro barras de rap.
- ¿Por qué decidió compartir esta lección? Es lo primero que hago para establecer los fundamentos de la producción musical y del rap, y hace que todos se muevan y participen casi inmediatamente.
- ¿Qué le inspira de esta actividad? ¿Cuál es la importancia de esta actividad, estos artistas o este arte?

El hip-hop es el arte con mayor influencia desde el blues, el jazz o el rock and roll. La música como lenguaje es universal, por lo que cualquiera puede encontrar una manera de ser parte de ella, incluso si apenas se está entrando a la parte menos profunda de la piscina. Es accesible porque puedes aprender los principios básicos sin sentir intimidación.

Minnesota
Humanities
Center

Esta obra fue financiada en parte por el Minnesota Humanities Center (Centro de Humanidades de Minnesota) con fondos del Arts and Cultural Heritage Fund (Fondo para las Artes y el Patrimonio Cultural), que se creó a través de una votación del pueblo de Minnesota el 4 de noviembre de 2008.

PROGRAMA PRISM DE COMPAS

Los planes para las lecciones fueron creados por artistas de COMPAS. Cada uno destaca obras y artistas de comunidades africanas, latinas, indígenas y/o asiáticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (CONTINUADO):

- Además, es automáticamente inclusiva, ya que los sonidos y ritmos de la batería se pueden expresar o conectar de muchas maneras con espectadores de cualquier habilidad. Es inclusiva porque los participantes pueden integrar su propia personalidad en ella, su propia manera de hablar y sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en un curso intensivo, breve y sencillo donde puedes ser tan serio o gracioso como quieras. También permite que se alinee el corazón, el cuerpo y la mente de los participantes, lo cual es una práctica saludable de atención plena. Incluso, escuchar música e identificar sonidos, patrones y barras de batería nos conecta con nuestro cuerpo y lo que nos rodea de una manera sutil, pero significativa.
- La actividad se puede adaptar fácilmente a los estudiantes de música o rap, y más allá de eso, puede adaptarse a cualquier tipo de contexto para un grupo de aprendizaje.

CÓMO PREPARARSE PARA ESTA LECCIÓN:

Traiga música o prepárese para recibir sugerencias de los alumnos

- **Deberá saber cómo la va a reproducir.**
¿Traerá una bocina? ¿Tendrá acceso a wifi?
A veces, no se puede conectar el teléfono por mala señal, o las computadoras no pueden acceder a YouTube, o situaciones parecidas. Así que, puede traer su música o, como a mí me gusta hacer cuando tengo tiempo, recibir sugerencias de los participantes y escucharlas como ejemplo. Los ritmos de hip-hop instrumentales son ideales. Una búsqueda rápida de “beats de hip-hop instrumentales” bastará.

CÓMO PREPARARSE PARA ESTA LECCIÓN (CONTINUADO):

- Conozca lo que les va a enseñar a sus alumnos. Escuche varias canciones e identifique los beats, las barras, los sonidos de batería y sus patrones.
- Identifique cuántos beats hay por barra (probablemente, estará contando tiempos de 1 a 4, y esto es ideal para empezar, por lo común que es el compás de $4/4$).
- Una vez que haya hecho esto, puede identificar los sonidos de batería que hay en cada beat. Observe qué percusiones o palabras aterrizan en los beats de sus notas $\frac{1}{4}$ (en cualquiera de 1 – 2 – 3 – 4 -). La combinación más probable es un bombo en el 1 y 3, y una caja en el 2 y el 4, aunque puede haber muchas variaciones sutiles en la música popular, y la gente siempre hace cosas interesantes con ese estándar. Estos son los principios básicos, así que no es necesario profundizar en los ritmos y patrones: los participantes los encontrarán cuando estén listos.
- Prepare un plano de los beats, las barras, las percusiones y los patrones que buscará al escuchar. Para mis fines, generalmente luce así:

1	2	3	4
Bombo	Hi-hat cerrado	Caja	Hi-hat abierto

- Aunque reconozco que hay muchos otros sonidos e instrumentos que suenan en una canción, estos son los componentes más básicos, y estos sonidos de batería representan los sonidos más comunes que se escuchan en la música, y específicamente en el hip-hop. Sincronizar el número de percusiones con el número de tiempos en una barra crea un punto de entrada sencillo, lo cual es suficiente para cuando se está empezando. Es engañosamente simple, porque se pueden crear muchos patrones con este formato básico.

HERRAMIENTAS O MATERIALES NECESARIOS:

- Música/internet
- Pizarrón de borrado en seco (o algo por el estilo)
- Materiales para escribir

ACTIVIDADES PARA LA LECCIÓN:

Proceso de creación musical en parejas

- Después de mi breve presentación y de explicar en qué vamos a trabajar, me gusta poner al grupo en sintonía haciéndoles una serie de preguntas que puedan analizar con sus compañeros:
 - ¿Qué sabemos sobre cómo se hace la música?
 - Revisar luego de aproximadamente un minuto
 - ¿Alguien escuchó algo que nunca había escuchado antes?
 - ¿Cuál es su experiencia con la música? Puede ser que creen música o que la escuchen, lo que sea.

Lo que sabemos sobre la música: preguntas y respuestas en grupo

- También me gusta lanzar un par de preguntas breves al grupo para despertar un poco su curiosidad y convertir esas pequeñas conversaciones que tuvieron en parejas en una lluvia de ideas grupal.
- Prepárese para llenar los espacios en blanco por ellos y motívelos mientras consideran las posibilidades.
- ¿Qué necesitamos para hacer un ritmo?
 - Enfocarse en la batería como fundamento, pues es muy común en el hip-hop.
- ¿Qué sonidos de batería conocemos?
 - Puede que necesiten un empujón para determinarlos, pero muchos grupos ya conocen esto de una forma u otra. Por ejemplo, ¿pueden describir el sonido, incluso si no saben su nombre?
- ¿Alguien de la clase puede hacer beatboxing: tocar la batería con lápices en el escritorio?
 - ¡Invítelos a comentar!

- Me gusta describir los sonidos de batería, así como escribirlos en el pizarrón para que los vean. Como siempre, hay que hacer lo que les funcione mejor a usted y a sus alumnos.
 - Bombo: un golpe/BMPH
 - Hi-hat cerrado: un silbido metálico breve/Ts
 - Caja: un crujido fuerte (también señalo que los chasquidos y aplausos se usan comúnmente en lugar de una caja real) KHH
 - Hi-hat abierto (o un platillo de choque si se les ocurre eso primero): un silbido metálico sostenido (o choque metálico)/TSSSSsss (o KSHHHHH para el platillo)
- Ahora que hemos identificado los sonidos de batería, tenemos que hacer un beat. ¿Qué tenemos que hacer con esos sonidos? ¿Eso es lo único que necesitamos? ¿Por qué sí o por qué no?
 - Platíquelo con el grupo; hágales entender que las barras nos dan el andamiaje para hacer un patrón. Resalte que el patrón se vuelve constante al aterrizar en las estructuras 1,2,3 y 4 de las barras.

Ejercicio de escucha y “anotación”

- Reproduzca algo que usted tenga preparado o reciba sugerencias del grupo. Me gusta buscar las versiones instrumentales de cualquier canción que utilizo para eliminar lo que de otra manera podría distraerme.
- Pídale al grupo que asienten con la cabeza si les es posible para indicar que, cuando bajan la cabeza, se trata de un downbeat, y es donde contamos los beats individuales (1,2,3,4).
- ¡Adivinen cómo es el upbeat! Así es, cuando levantan la cabeza.
 - Podría mencionar que se produce mucha magia entre los beats, pero procuro no adentrarme demasiado en eso con la mayoría de los grupos.
- Asientan al ritmo en grupo, y pídale a alguien que empiece a contar; ¡siempre hay alguien que empieza! Pídale al grupo que practique contando junto con quien sea que lleve la medida.
- Mientras escuchan, pídale al grupo que observe el patrón conforme a los sonidos que escuchan en los downbeats de las barras; deben sincronizar los sonidos básicos de batería que identificamos anteriormente con los 4 beats de la barra que identificamos.

ACTIVIDADES PARA LA LECCIÓN (CONTINUADO):

- Las canciones generalmente varían de barra en barra, así que dígalas que están escuchando para identificar el patrón básico, el que más escuchan, o incluso que escojan una sola barra, si eso les ayuda.
- Puntos extra para los que puedan identificar qué hay en el downbeat y en el upbeat, así como cualquier otro sonido que identifiquen y en qué parte de la barra aterrizan.
- Lleguen a un consenso sobre qué patrón básico encontraron y escríbanlo en el pizarrón.

1 2 3 4
Bombo Hi-hat cerrado Caja Hi-hat abierto

Beat grupal

- ¡Es hora de unir todo!
- Cree un patrón con el grupo en el pizarrón.
 - Con las aportaciones del grupo, haga coincidir los sonidos de batería identificados anteriormente con cada downbeat de una barra para crear un patrón.
- Una vez que haya escrito el patrón en el pizarrón para que todos lo vean, y así como estén sentados, asígneles los siguientes sonidos a los grupos de alumnos (generalmente de 3 a 5 participantes por sonido de batería, de izquierda a derecha, para que quede en claro quién y qué va dónde y cuándo).
- Aquí es donde entran en juego las descripciones de sonido y las anotaciones.
 - **Bombos:** Los alumnos pueden hacer un sonido de golpe con la boca, pisotear o golpear su mesa o escritorio para conseguir el sonido que buscamos.
 - **Hi-hats abiertos:** Los alumnos pueden hacer un sonido de “TS”.
 - **Caja:** Sonidos de “KHH” con aplausos y chasquidos.
 - **Hi-hat cerrado o platillo:** “TSSSSS” o “KSSSSSHHHH”, respectivamente
- Me gusta practicar con cada grupo de forma individual (los 1, los 2, los 3 y los 4) contando y dejando que cada grupo practique a encontrar el fondo del downbeat (el punto en el que la cabeza

está más abajo cuando asentamos).

- Explique que los contará para darles tiempo de encontrar el beat (una o dos barras es suficiente). Además, quien quiera puede contar con usted.
- Cuéntelos y haga una señal a cada grupo con un gesto físico. Practique cuantas veces sea necesario para entrar en buen ritmo. No dude en crear nuevos patrones, acelerar o desacelerar, etc. También es algo que puede retomar en cualquier momento para juntar a los participantes o involucrarlos, etc.

COMUNIDAD A LA QUE ESTÁ DESTINADA ESTA ACTIVIDAD:

Cualquier persona interesada en el hip-hop, la creación de beats, el rap o la producción musical (si un alumno decide adentrarse en el tema, puede ser la base para la producción de cualquier estilo de música electrónica). Se puede adaptar a cualquier grupo. Para grupos con discapacidades, simplifíquelo y deje un margen para la experiencia, especialmente cuando tenga alumnos no parlantes o alumnos con funciones motrices limitadas. Hacerles sentir los ritmos y dar palmadas en las rodillas, aplaudir o vocalizar de cualquier forma las barras puede abrirles las puertas de maneras inesperadas y maravillosas.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Cabezas que asienten en cada beat
- Habilidad para identificar percusiones, *upbeats* y *downbeats*, y contar barras
- Habilidad para crear y ejecutar un patrón en grupo

ESTÁNDARES EDUCATIVOS ABORDADOS:

- Participar en formas de arte culturales
- Identificar y crear patrones en el lenguaje y la música
- Aprender patrones musicales como matemáticas y conectar esos patrones con experiencias físicas
- Identificar y seguir un marco para escribir literatura
- Valorar y practicar la colaboración y la comunicación comunitaria

**¿QUÉ LE PODRÍA AYUDAR A LOGRAR UN ARTISTA DIDÁCTICO
DE COMPAS EN EL AULA?**

Conozca más en COMPAS.org