

CREAR ALGO DE LA NADA: UNA RESIDENCIA SOBRE LA HISTORIA DEL HIP-HOP Y SU COMPOSICIÓN

NOMBRE DEL ARTISTA QUE IMPARTE: **TERRELL X**

Terrell X cree que la música tiene un poder incomparable para mejorar la calidad de nuestras vidas en incontables maneras. Considera que es su vocación promover el perfeccionamiento de habilidades que nos ofrezcan oportunidades de expresarnos, al tiempo que identificamos y fortalecemos nuestras voces particulares. La constante cruzada de Terrell en busca de aprendizaje lo llevó a verse a sí mismo, y a los participantes, como facilitadores y estudiantes en estados constantes de crecimiento artístico. Terrell no se autodenomina “el experto”. Esto es parte de lo que lo mantiene humilde, permitiéndole acoger el intercambio mutuo de conocimiento y energía positiva.

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN:

Los alumnos que participen en mi residencia llamada CREAR ALGO DE LA NADA aprenderán los principios generales de la historia del hip-hop, las condiciones de vida de los estadounidenses que fueron padres de esta cultura y sus fundadores o íconos principales que se convirtieron en los primeros influyentes del género. Después, se les presentarán a los alumnos los conceptos básicos del beatboxing humano y la creación de sonidos de percusión usando el cuerpo, seguido de la creación de beats utilizando pedales y micrófonos. Para acompañar los beats, se implementarán prácticas generales de la composición de canciones. En grupo, los alumnos escribirán un tema musical o coro para acompañar los beats. Luego, si hay tiempo, los alumnos escribirán e interpretarán sus propios versos entre los coros.

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

- DJ Kool Herc (fundador/creador del hip-hop),
- Grand Wizard Theodore y Grand Master Flash (inventores del rasgueo de disco y el “quick mix”),
- Melle Mel (el primer “rapero/emsí”),
- Sugar Hill Gang, The Fat Boys y Dougie Fresh (los primeros raperos en hacer un álbum, autores del “fun rap” y el beatboxing humano),
- Public Enemy (pioneros a la vanguardia del hip-hop político y maestros del sampleo musical),
- RunDMC (maestros del hip-hop comercial y la moda),
- L.L. Cool J y Eminem (artífices maestros y emsis principales de los años 80 y 90).

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:

- Los alumnos aprenderán cómo y por qué el hip-hop se convirtió en una enorme influencia en la cultura estadounidense; desarrollarán un mejor entendimiento del ritmo y el sonido; experimentarán cuánta fuerza e independencia conlleva la composición musical, con o sin instrumentos; aumentarán su conocimiento trabajando con otros para formar vínculos sociales saludables; valorarán la importancia de tener una salida para su autoexpresión de manera positiva; desarrollarán una mayor autoestima al identificar el valor de sus voces únicas, y aumentarán su seguridad para hablar y presentar en vivo.
- **¿Por qué decidió compartir esta lección?**
El hip-hop y todas las formas de la música me ayudaron a formar a la persona en la que me he convertido. ¡Sus pilares y elementos sacudieron a todo el mundo!
- **¿Qué le inspira de esta actividad?**
¡Todo! Poder demostrarles a los jóvenes que lo que están experimentando ahora es una gran oportunidad para descubrir y nutrir sus propias voces e identidades únicas.
- **¿Cuál es la importancia de esta actividad, estos artistas o este arte?**
Arroja una luz más positiva hacia el hip-hop como un estilo de vida. Con suerte, esto podría disminuir la atención negativa que a menudo recibe por parte de aquellos que no se han tomado el tiempo de aprender más acerca de esta forma de arte, más allá de lo que se consume en los medios de comunicación masivos.

CÓMO PREPARARSE PARA ESTA LECCIÓN:

- Junte videos de los artistas de hip-hop mencionados: entrevistas, presentaciones en vivo, etc.
- Estudie el equipo que los artistas destacados en esta lección utilizaban.
- Escuche la música de los artistas mencionados.

HERRAMIENTAS O MATERIALES NECESARIOS:

- Sistema megafónico pequeño para proyectar sonido
- Monitor de computadora grande con acceso a sonido nítido y limpio para proyectar imágenes y escuchar matices musicales
- Espacio donde se pueda hacer mucho ruido y moverse libremente
- Papel, computadoras portátiles, utensilios para escribir

ACTIVIDADES DE LA LECCIÓN:

- “¿Qué es el hip-hop?": un recuento histórico de los creadores de la cultura
- “¿Qué es el rasgueo?": cómo un DJ puede hacer sonidos con la mano sobre un disco colocado en una tornamesa
- “El rap es lo que tú haces": cuáles son las diferencias entre el rap y el hip-hop
- “¡El beatboxing humano ES música!": cómo se puede usar el cuerpo para componer música en el momento
- “¿Qué es un MC?": cómo un MC (emsi) controla un salón durante el escenario

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Aumento del interés en la expresión artística, hacer preguntas acertadas y retener el conocimiento sobre la historia del hip-hop
- Mejorar el ritmo y la sincronización al practicar beatboxing
- Aumento de la habilidad para componer y recitar la letra de una canción con o sin música
- Seguridad al presentarse frente a un público

COMUNIDAD A LA QUE ESTÁ DESTINADA ESTA ACTIVIDAD:

- niño(a)s de 3.er a 12.º grado

ESTÁNDARES EDUCATIVOS ABORDADOS:

- Las artes (música, composición de canciones, disposición, gráficos e imágenes; medios de comunicación)
- Educación física (resistencia, mantener el ritmo y control de la respiración al practicar beatboxing humano y presentarse en un escenario)
- Artes de la lengua inglesa (escritura de canciones de hip-hop, estructura y anunciación)
- Estudios sociales (qué condiciones de vida fueron las que dieron lugar a la creación del hip-hop)

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

Conozca más en COMPAS.org