

Otra Onda

Rock progresivo y su espacio en
la enseñanza

**Materiales
didácticos**

Cap.4

Catálogo de publicaciones del Ministerio: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action>
Catálogo general de publicaciones oficiales: <https://cpage.mpr.gob.es/>

Edición 2021

Título de la obra:

Otra Onda: podcasts y propuestas didácticas sobre contenidos exocanónicos. Capítulo 4. Materiales didácticos. Rock progresivo y su espacio en la enseñanza

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no se responsabiliza del contenido vertido en esta publicación, siendo el autor el único responsable

Imagen de portada:

Blocks (Unsplash)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Edita:

© Subdirección General de Atención al Ciudadano,
Documentación y Publicaciones

© De los textos: Javier Merchán

NIPO: 847-21-222-3

Maquetación: SGCTIE

Los programas, materiales didácticos, transcripciones y demás contenidos de «Otra Onda: una aproximación didáctica al mundo exocanónico» forman parte de los resultados de transferencia del proyecto de I+D+i «**Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI**» (PID2019-104957GA-I00) financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 (<https://exocanon.usal.es>) y dirigido por Daniel Escandell.

Todos los contenidos de «Otra Onda» se ofrecen a través de Leer.es (<https://leer.es>) gracias a la colaboración con el **Ministerio de Educación y Formación Profesional**.

Coordinación de «Otra Onda»: Javier Merchán y Marta Pascua.

Interpretación musical y posproducción: Javier Merchán.

Presentación de los programas: Marta Pascua.

Publicado bajo licencia Creative Commons 4.0 BY-NC.

Proyecto en el aula de Música: el rock progresivo. Análisis y síntesis de elementos y rasgos constitutivos a través de la escucha analítica

Asignatura: Música.

Descripción de la actividad: La propuesta didáctica consiste en un proyecto de análisis de los elementos constitutivos del rock progresivo a través de la escucha analítica de la obra *The Whirlwind* de la banda Transatlantic¹. La obra, concebida como una obra conceptual con una duración de 77 minutos y una estructura de *suite* con doce partes, representa una expresión paradigmática de la complejidad y excelencia creativa e interpretativa de las bandas que promueven este tipo de música, incorporando todos y cada una de las características más esenciales y definitorias del género.

Relevancia e interés de la actividad: La actividad pretende poner de manifiesto algunos de los rasgos más significativos del rock progresivo a través de una serie de tareas relacionada con la escucha analítica. Este tipo de actividades son esenciales para introducir al alumnado en una nueva forma de relacionarse con la música, donde la experiencia artística se magnifica a través de la atención plena y la comprensión de los recursos y características presentes en la obra. Permite, además, acercarlo a nuevas formas de expresión y composición, que pueden exponerse en el aula mostrando los paralelismos con manifestaciones similares en otros ámbitos más conocidos (música clásica, pop, etc.).

Metodología

Debido a la complejidad de la obra y de los aspectos relacionados con la escucha activa o analítica es necesario abordar el trabajo en fases orientadas a la identificación de los aspectos más generales o evidentes hasta las cuestiones más particulares o menos patentes. Al margen de abordar la obra por fragmentos (aprovechando la disposición modular de la misma), es aconsejable crear subdivisiones dentro de cada pieza para analizar fragmentos, con una duración de entre 1 o 2 minutos, que permitan centrar la atención de manera efectiva. De igual manera, y debido a que muchas ocurrencias reseñables se ponen de manifiesto de manera interrelacionada y concurrente, se sugiere dividir el aula en grupos con el fin de que cada uno de ellos se centre en uno de los aspectos concretos a observar, discutiendo posteriormente de manera conjunta los hallazgos y conclusiones. Así, por ejemplo, un grupo puede encargarse de identificar eventos relacionados con el ritmo y sus variaciones, otro de las cuestiones armónicas, otro de identificar frases melódicas, etc. Debido a la complejidad, resulta muy conveniente que la tarea sea dirigida por el profesor que incorporará breves explicaciones y ejemplos relacionados con los objetivos más inmediatos para facilitar la identificación y comprensión de aquellos.

Introducción

El grupo Transatlantic se gesta como una suerte de *side-project*, en virtud de la unión de la fuerza creativa de cuatro de los músicos (dos británicos y dos estadounidenses) más admirados dentro del género y líderes de alguna de las bandas más exitosas dentro de este ámbito: Mike Portnoy (batería y percusión) fundador de la banda Dream Theater; Neal Morse (teclados, voz y guitarra), líder de Spock's Beard y creador de la Neal Morse Band; Pete Dinklage,

¹Puede escucharse en Spotify: <https://open.spotify.com/album/2tUk95VSnQ5JULxfamuZnK?si=-E8xir5JRamvHj-BhmgXo5A&nd=1>

bajista en la mítica banda Marillion; y Roine Stolt (guitarra solista) fundador y líder de bandas como The Flower Kings o The Tangent.

El proyecto ha alcanzado unas cotas de excelencia compositiva, instrumental y creativa sin precedentes dentro del género y, por extensión, de las músicas populares surgidas en las últimas décadas del siglo.

Ilustración 1. Concierto de Transatlantic. Foto de Stéphane Gallay (WikiMedia CC)

Tarea 1

Contextualizar la obra desde el punto de vista de sus creadores, género, estilo, forma, producción, versiones, curiosidades, etc.

El alumnado puede buscar y sintetizar, utilizando los recursos informativos especializados en contenidos musicales disponibles en la web, la información necesaria para resumir los aspectos más relevantes y contextualizar la obra y a sus creadores a nivel compositivo, estilístico o de la técnica instrumental. La obra está plagada de guiños y referencias musicales a un gran número de bandas y formaciones paradigmáticas del rock a nivel genérico, y al rock progresivo en particular, como Genesis, King Crimson, Yes, ELP, The Beatles, etc. La búsqueda e identificación de estas influencias puede ser un valor añadido para la consecución con éxito de muchas de las cuestiones que se plantean a continuación.

Análisis Formal

Una de las características más esenciales de un género musical como el rock progresivo es el de la ruptura intencionada con las estructuras sistemáticamente reproducidas en las formas privilegiadas por la industria musical. En este sentido se transita hacia un espacio donde la estructura compositiva rompe con todas las convenciones y ataduras formales, como condición para garantizar la libertad creativa. No obstante, resulta curioso observar (y muy valioso desde el punto de vista didáctico) como se produce un efecto de regresión paradigmática para adoptar e integrar (con las pertinentes adaptaciones al estilo) alguna de las formas clásicas más decimonónicas; el caso de la Obertura es un ejemplo muy elocuente.

En este apartado se persigue identificar y delimitar la compleja estructura de la obra que nos ocupa, a nivel macro, atendiendo principalmente a las cuestiones planteadas en la siguiente tarea.

Ilustración 2. Portada de The Whirlwind de Transatlantic. Fuente (WikiMedia CC)

Tarea 2

Analizar la estructura general de la obra desde el punto de vista formal, incidiendo en la relación entre las piezas que la conforman, y la función de cada una de estas partes con respecto a la construcción de la obra como propuesta con-

ceptual. Esquema de las secciones que conforman la obra y ejemplos de algunos de los aspectos a observar:

«I. Overture / Whirlwind»

La **Overture** presenta y resume el material temático más relevante que vertebrará la obra. Es interesante, en este sentido, identificar estos temas, su relación y su reproducción a lo largo del resto de las partes.

«II. The Wind Blew Them All Away»

La segunda pieza de la obra establece la yuxtaposición de partes contrastantes a nivel de tempo, modalidad, etc. Este hecho permite establecer el debate en torno a la funcionalidad de este tipo de estrategias compositivas, estableciendo paralelismos, por ejemplo, con la forma suite en el entorno de la música clásica.

«III. On the Prowl»

La tercera parte de la composición representa un ejemplo muy elocuente para mostrar como los ostinatos rítmicos, importados y adaptados desde el paradigma clásico, permiten la creación de composiciones musicales que mantienen y guían la atención del oyente a través de desarrollos instrumentales de gran interés.

«IV. A Man Can Feel»

«V. Out of the Night»

Esta pieza presenta un momento arquetípico para contemplar la reformulación de las ideas principales expuestas en la **overture** como motivo conductor que guía al oyente en el entramado de sensaciones y escenas sonoras propuestas en la obra. De manera paralela, la pieza constituye otro ejemplo de contraste entre ideas melódicas muy reconocibles e identificables.

«VI. Rose Colored Glasses»

«VII. Evermore»

«VIII. Set Us Free»

«IX. Lay Down Your Life»

Esta pieza de la obra permite ejemplificar otra de las características definitorias del género del rock progresivo

como es la hibridación de medios de producción de otros contextos culturales. En este caso la adopción e integración de instrumentos de cuerda y de viento paradigmáticos de la música clásica en un entorno armónico y melódico completamente diferente crea un efecto sorprendente.

«X. Pieces of Heaven»

Quizás la parte más contrastante de la obra predispone un escenario ideal para ejemplificar al alumno la relevancia de la dinámica en la música, no solo a nivel de la transmisión de ideas musicales a nivel interpretativo, sino como recurso compositivo.

«XI. Is It Really Happening?»

Esta sección de la obra, tal vez la más misteriosa y etérea, conforma una pieza de «música programática» en el contexto de la música popular moderna que pretende reflejar a través de la creación musical, la desolación y desesperanza del ser humano ante la tragedia. El pulso metronómico de la sección rítmica y la creciente intensidad preparan la llegada de la resolución final de la obra.

«XII. Dancing with Eternal Glory / Whirlwind (Reprise)»

Es interesante como la obra concluye con la recapitulación del tema principal, con las pertinentes variaciones e innovaciones temáticas, reforzando la idea de la obra como desarrollo cíclico.

Tarea 3

Identificar los recursos que permiten dar coherencia estructural a una obra construida por partes, mediante la inclusión de desarrollos y modulaciones que permiten unir y transitar desde una pieza a otra. Debe atenderse con especial interés los siguientes puntos:

-Secciones instrumentales (desarrollos temáticos, nexos entre partes, interludios, etc.).

-La profusión de secciones instrumentales es un rasgo esencial dentro de este género. Es interesante, desde

este punto de vista, establecer el debate en torno a la funcionalidad de este tipo de recursos como elemento constructivo, qué aporta al discurso musical y cómo a lo largo de las últimas décadas se ha conformado como una de las características más significativas dentro de la musical popular más elaborada.

-Estructura y dispositivos temáticos a nivel armónico, rítmico o melódico, etc.

Análisis rítmico

Uno de los aspectos más destacados del género y de la obra que nos ocupa en particular, es la incesante transformación y desarrollo de las estructuras rítmicas que vertebran la composición. Este análisis puede establecerse, desde una perspectiva macro, desde las secciones y estructuras autónomas del tema o desde la variabilidad dentro del desarrollo interno de cada una de estas. La extraordinaria labor de la sección rítmica de la banda (Portnoy/Trewavas) permite observar un compendio fascinante de patrones rítmicos, compases compuestos e irregulares, *breaks*, *grooves*, etc.

Como valor añadido de extraordinario interés, la obra permite observar como todo este despliegue virtuosísimo se desarrolla siempre de manera supeditada al interés general del desarrollo temático o estructural de la composición, y en ningún caso se muestra como meros pretextos para el exhibicionismo instrumental muy propio de otras bandas y/o contextos. En este sentido, puede resultar muy productivo didácticamente discutir como este tipo de elaboraciones rítmicas contribuyen al flujo y desarrollo de las ideas temáticas dentro del discurso musical.

Tarea 4

Observar y analizar los cambios y a transformaciones que ocurren a lo largo

de la obra, atendiendo a los siguientes puntos:

-Cambios en el tempo.

-Utilización de compases irregulares.

-Desarrollo de estructuras y patrones rítmicos como elemento constructivo.

-Utilización del *laid back*, *back beat*, etc. como recurso artístico y característica idiomática en la música popular frente al paradigma métrico de la música clásica.

Análisis armónico

La muestra es un elenco sorprendente de muchos de los recursos armónicos que caracterizan el género como: desarrollo de progresiones armónicas complejas, utilización de escalas exóticas, modulaciones, etc. Dentro del ejercicio propuesto, es interesante que el alumnado, con ayuda del profesor, identifique en la medida de lo posible este tipo de cuestiones y se plantee un debate en torno a cuál es la función de cada uno de estos dispositivos dentro de la obra desde la perspectiva de su utilización como recurso expresivo.

Tarea 5

Identificar y analizar el empleo de distintos recursos armónicos con fines expresivos; se propone atender, al menos, a las siguientes cuestiones:

-Tonalidad / modalidad

La obra representa un escaparate muy estimulante para observar el uso de recursos expresivos relacionados con el ámbito tonal y modal. Es interesante didácticamente introducir estos conceptos en el aula y proponer alguno de los ejemplos que aparecen en la obra para ejemplificar sus diferencias:

-Modulaciones

-Progresiones

-Ritmo armónico

-Relación melodía/armonía

Análisis melódico

Al margen de las influencias a nivel melódico de bandas tan reconocidas como The Beatles, Genesis o Rush, cuya influencia subyace omnipresente en el trascurso de la composición, la obra es un escaparate inacabable de ideas melódicas, no solo a nivel de su presentación, sino que representa un ejemplo perfecto para observar cómo estas trascurren en el devenir de la obra, se generan o disuelven, se funden y se transforman. En definitiva, cómo se desarrollan en el tiempo. Lo más relevante en este caso consiste en analizar y observar como este conjunto de melodías conforman una unidad temática homogénea en el que las ideas fluyen siempre dentro del interés de la obra como conjunto, pudiéndose establecer una serie de comparaciones y paralelismos con las grandes obras sinfónicas de la música clásica.

Tarea 6

Analizar y debatir en torno a los siguientes puntos:

- Identificación de líneas melódicas
- Disposición de ideas melódicas en función de partes estructurales (estrofas, estribillos). Identificación de temas principales en cada parte
- Motivos frases, semifrases e ideas generadoras

Tarea 7

Sintetizar y recapitular críticamente las cuestiones más relevantes analizadas anteriormente.

La tarea consiste en proponer un debate en el aula para analizar y sintetizar conjuntamente los aspectos más interesantes del trabajo realizado; cómo puede el alumnado relacionar los aspectos abordados con los contenidos vistos en la asignatura; qué ha aportado la experiencia a cada alumno/a nivel individual; etc.

