

XOGO DE ESPELLOS

JAVIER OTERO NEIRA

Presentación

Xogo de Espellos es un proyecto musical diseñado por Javier Otero Neira, para piano, electrónica y orquesta. En esta ocasión, lo hace en su versión en solitario, introduciendo nuevos elementos.

Diseñado especialmente para el público juvenil, pretende ser un punto de encuentro entre la música actual y la música llamada “Clásica”, con el piano como hilo conductor.

Esta Guía Didáctica pretende ser un punto de partida para el alumnado y el profesorado, en el que puedan descubrir nuevas músicas y nuevas formas de expresión artística, que podrán disfrutar en directo en los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Qué tienen en común Lady Gaga y Beethoven? Tengo oído musical? Tengo que saber de música para disfrutar un concierto?

PUNTO DE PARTIDA

La adolescencia es una etapa crucial en la vida en la que se está desarrollando el cerebro de forma exponencial, y que transforma de forma radical al alumnado, y que puede encontrar en la música un aliado perfecto.

Para poder disfrutar de la música, el silencio tiene una parte importante como condición indispensable para la existencia propia de la música y de la vida misma. La música influye también en el control de las emociones, para relajar nuestro cuerpo o controlarlo a través de la psicomotricidad, realizar patrones rítmicos y melódicos que nos ayuden a movernos por medio de esas pautas e infinidad de actividades, hasta la propia danza.

La importancia de la persona como componente de un grupo para mejorar la autoestima en la adolescencia en la consecución de los retos que planteará el profesorado en las situaciones de aprendizaje sitúan a la música como un elemento canalizador esencial.

OBJETIVOS

- Despertar el interés del alumnado por los instrumentos musicales y por la música
- Conocer las partes principales del piano.
- Aprender a identificar los principales rasgos estilísticos y establecer relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
- Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y herramientas tecnológicas para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional,
- Conocer los principales instrumentos electrónicos y sus posibilidades.
- Conocer las principales herramientas para la creación musical actual.
- Establecer conexiones entre manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.
- Identificar las diferentes partes de una obra musical, moderna o de música “clásica” y los instrumentos que participan.
- Trabajar la discriminación sonora en base al timbre de los instrumentos.

- Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisación, seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de recursos.
- Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades en grupo con actitudes solidarias y tolerantes.
- Descubrir, conocer y valorar la diversidad musical que existe en el mundo y fomentar el respeto y el interés por otras culturas que coexisten hoy en día en nuestro país.
- Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento.
- Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.
- Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.
- Conocer los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV.
- Utilizar razonable y responsablemente las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, etc.
- Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

CONTENIDOS

- Escuchar música de diferentes estilos.
- Qué es un sintetizador? qué es un loop?
- El ordenador como banco de operaciones.
- La música que nos rodea en la vida cotidiana.
- Asimilación del silencio como punto de partida de toda audición musical.
- Valoración de la importancia de una escucha atenta y consciente para descubrir los elementos musicales presentes en una audición.
- Reflexión sobre el uso de la música, tanto individualmente como socialmente.
- Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros y el profesorado en situaciones de interpretación, composición o improvisación.

JAVIER OTERO NEIRA

Javier Otero Neira se define a sí mismo como un artista polifacético y experimental. De formación clásica (inició sus estudios en su pueblo natal, A Estrada, para finalizarlos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid), siempre estuvo interesado en la música de vanguardia y en diversos estilos. Es en esos años cuando forja su personalidad como músico y pianista y desarrolla su interés por los nuevos formatos de conciertos y las nuevas músicas.

Su versatilidad e interés en todo tipo de música lo llevó a firmar su contrato con Yamaha Artist en 2018. Ganador de los primeros premios en concursos nacionales e internacionales, decide emprender su propio camino en el mundo profesional.

Javier Otero grabó para RNE-Radio Clásica, Radio Galega, TVG, TVE y Televisión croata.

Desde hace años apostó por la creación de su propio sello discográfico con el que ha sacado al mercado: “Impromptus” (Schubert, Chopin, Fauré), “Galician Folk Songs” (Compositores gallegos), “Vibrations” (Rautavaara, Prokofiev, Ginastera), “Intuition vol.I&II” (Javier Otero), “Nocturnos” (Chopin y Fauré). Su trabajo “Reconstruction”, es un trabajo nacido en el confinamiento, en el que mezcla los sonidos del piano con la electrónica. Toda la música es de su autoría, así como la del sencillo “Cantigas dos Arrieiros”, música inspirada en el Camino de Santiago.

En el 2022 publicó su disco “Saraiba”, una ventana abierta a los sonidos electrónicos mezclados con el piano además de un EP con el productor malagueño Cheap Monk, “Variaciones”, con una gran acogida por parte del público.

Posteriormente, realizó un rework para el grupo gallego Denighures, con su tema “Yalah”, y publicó un tema con el productor Adrian Solla, con raíces gallegas: “Seimeira”.

El acercamiento de la música al público joven ha sido una tónica general a lo largo de su carrera. Así pues, decide crear el Festival Piano Meeting, con pianos en la calle en el que no sólo los profesionales pueden participar, sino también los aficionados o gente que quiera aprender.

Además de este proyecto, crea y realiza por primera vez en España los “Silent Wifi Music Experience” (conciertos al aire libre en los que el sonido llega al público a través de unos auriculares mediante WIFI) y utilizando un Yamaha Transacoustic.

En Febrero de 2023 presentó junto la Real Filharmonía de Galicia su nuevo proyecto para piano, orquesta y electrónica “Xogo de Espellos” y recientemente presentó su música en la Real Academia de España en Roma.

Actualmente está inmerso en la grabación de su próximo disco para piano solo con música de F. J. Haydn y un nuevo disco con el productor Cheap Monk.

ACTIVIDAD 1

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA VIDA COTIDIANA

Para desarrollar esta actividad, proponemos ver un fragmento de un vídeo (por ejemplo, el que se muestra a continuación) sin sonido.

Una vez visto, poner en común el tipo de música que se imaginan (estilo, dinámicas, velocidad, ...) que cada uno piensa que puede tener.

Luego escucharlo con la música original. De esta forma, podemos ver cómo cada persona interpreta y asocia unas imágenes a un tipo de música.

ACTIVIDAD 2

LOS INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS

Los instrumentos electrónicos más conocidos son los sintetizadores. Estos instrumentos generan los sonidos a través de señales eléctricas, imitando a otros instrumentos o generando sonidos nuevos.

Los efectos más conocidos por el público son los arpegiadores, delays y reverbs. Además se pueden utilizar como controladores de otros instrumentos electrónicos o programas de ordenador, usando bibliotecas de sonidos.

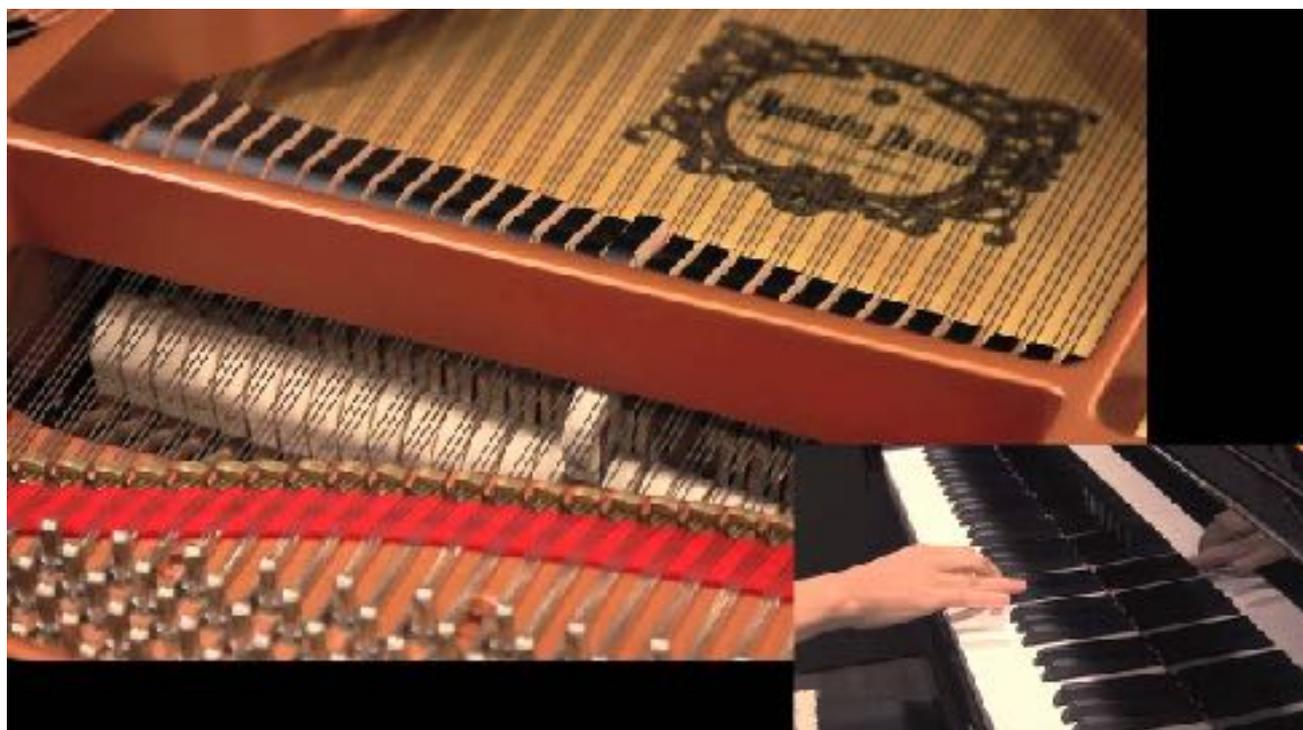
ACTIVIDAD 3

CÓMO ES UN PIANO POR DENTRO

El sonido en el piano se produce mediante un macillo que golpea las cuerdas, accionado por las teclas. El piano estándar tiene 88 teclas, tres pedales y alrededor de 230 cuerdas.

En el vídeo que se muestra a continuación, podéis ver las tripas del piano, y cómo la tecla mueve el macillo y golpea las cuerdas. Además, en este link, podréis ver todas las partes del piano.

-> https://es.yamaha.com/es/products/contents/musical_instrument_guide/piano/mechanism/mechanism003.html

ACTIVIDAD 4

LA MÚSICA Y LA POESÍA

La música y la poesía caminan de la mano ya desde los inicios de la propia creación musical.

En esta actividad proponemos la creación colectiva de un texto, sobre temas de actualidad, para poder ser interpretado en directo en el concierto con Javier Otero Neira.

La música acompañará a ese texto, con el recitado en vivo, como una muestra más de las posibilidades que ofrece hoy en día la música, como reflejo del pasado.

Será recomendable que el alumnado exponga oralmente el poema, trabajando la expresividad (variando la entonación, transmitiendo diferentes matices, gesticulando adecuadamente) y mirando a nuestros interlocutores sin hacerlo a nadie en particular.

Se debe organizar debidamente las ideas, adecuando luego el volumen de la voz, pronunciando correctamente, controlando la velocidad y marcando las pausas.

EJEMPLO DE TEXTO:

“Arrolado polo tempo, no camiño vin a lúa, e perdin o alento.....” ...

Duración aproximada: 2 minutos

ACTIVIDAD 5

TENGO OÍDO MUSICAL?

Es difícil de responderse esa pregunta a uno mismo, pero con los ejemplos que os pongo, no hace falta ser un gran músico para saber si tienes oído musical. Además, el oído se trabaja como cualquier otro sentido.

El oído musical, el más básico, lo tiene todo el mundo. Cuando uno recibe una llamada de un familiar o amigo, con número oculto, en cuanto dice “hola”, ya sabemos quién es. Eso es el oído musical, sabemos identificar sonidos sin la necesidad de tener a la persona delante.

En el mundo musical, ese concepto es más difícil de entender, pues se mezclan sonidos e instrumentos, que hacen más difícil el trabajo. Este vídeo es muy interesante, en el que se habla de conceptos como la música y la pasión.

ACTIVIDAD 6

DÓNDE ESCUCHO MÚSICA CLÁSICA SIN SABERLO?

La música “clásica” está presente no sólo en el cine o la publicidad, en videojuegos, sino también en la música actual, sampleada, o simplemente, utilizando un fragmento. Este es un ejemplo:

ACTIVIDAD 7

QUÉ ES UN LOOP?

En la música urbana se utiliza mucho este recurso musical. Un loop es un sonido (o conjunto de sonidos) que se repiten de manera continuada. Para la grabación de loops y la utilización en directo, están las famosas loop station.

Pero ya mucho antes, en la música “clásica”, se utilizaban lo que hoy conocemos como loop. En la música para teclado, el compositor barroco J. S. Bach utilizó este recurso ya en cuanto a la rítmica en sus preludios y fugas, en concreto en el escrito en Do Mayor y en sus suites para violonchelo solo. La estructura rítmica es siempre la misma, sólo varían los acordes.

ACTIVIDAD 8

CÓMO EVOLUCIONARON LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO?

El primer piano que se conoce fue construido sobre el 1700 por Bartolomeo Cristofori, que se denominó “pianoforte”, por sus cualidades sonoras, en las que se podía tocar piano o forte.

Su predecesor fue el clave, nacido en el Renacimiento, aunque tuvo su esplendor en el Barroco.

Hay muchas diferencias entre el piano moderno y el pianoforte, pero sobre todo, entre el piano y el clave. Se pasó de un instrumento de cuerdas pulsadas por púas (el clave) a otro de cuerdas percutidas por unos macillos (el macillo).

Así, con el piano, se ganó en sonido, matices, y una multitud de recursos. En estos dos vídeos, vereis la diferencia sonora entre el clave y el piano moderno, en la interpretación de la misma obra.

ACTIVIDAD 9

QUÉ ES UN SAMPLER?

El Sampler es un instrumento electrónico que utiliza sonidos pregrabados. Así pues, es la forma más simple de crear tu propio instrumento, con sonidos grabados y modificados por tí mismo.

El utilizar la técnica del sampleado, hace que la música sea más personal, y que puedas usar sonidos propios en tus composiciones.

Unas pisadas sobre las hojas, el latido del corazón, unos golpes de palmas, un piano distorsionado, unos cables eléctricos,

Muchos de estos sonidos, modificados, los utilizo en mi música.

