

Crea tu Historia Musical

CUADERNILLO
PARA CREAR GUIÓN
Y LETRAS PROPIAS

Créditos

Produce

Fundación Botín

Contenidos

Iris Jugo

Jens Meijen

Fundación Botín

Diseño y maquetación

Baixa Studio

Edición

Fundación Botín 2023

Pedruca 1, 39003 Santander

ISBN: 978-84-15469-97-1

© Fundación Botín, 2023

© de los textos: sus autores

Índice

Introducción	4
Itinerarios B, C y D	5
1. El musical y su proceso creativo	5
1.1 Conceptos básicos de los musicales	5
1.2 La magia de las letras y las historias de escena	5
1.3 El poder de la emoción y la creatividad	6
1.4 Presentación del proyecto	6
2. Explorando temas y conceptos	7
2.1 Expresión emocional a través del arte	7
2.2 Visibilizando temas de interés personal	7
2.3 Conexión personal con la narrativa	8
2.4 Escenas emocionales	8
3. Personajes y escenarios	8
3.1 Creación de personajes envolventes	8
3.2 Escenarios y ubicaciones	9
3.3 Escenas clave y puesta en escena	9
4. Estructura narrativa	10
4.1 Estructura del Musical	10
4.2 Adaptación de la música a la narrativa	10
4.3 Creación de secuencias musicales significativas	10
4.4 Ensayos y ajustes finales	11
Itinerarios C y D	12
5. Creación de letras de canciones	12
5.1 La importancia de las letras	12
5.2 Juegos con palabras y métricas	12
5.3 Metáforas y creatividad	12
5.4 Ajustes de las letras	13
Algunos aspectos fundamentales en el proceso	14
Creación de un espacio seguro para la expresión personal	14
Importancia del trabajo colaborativo	16

Introducción

Si una vez vistos los distintos itinerarios (**Ver Bloque II. Estructura y contenidos. 1. Itinerarios del recurso**) se ha decidido, entre el conjunto de participantes en el proyecto, no tomar ni el guion (Itinerario C), ni la letra (Itinerario D) ofrecidos en el recurso, es importante estructurar el trabajo de creación a realizar en el aula. Se proponen a continuación una serie de claves que pueden inspirar y ordenar el proceso creativo y su puesta en práctica. Como en otras ocasiones está abierto a la adaptación a un aula o centro educativo determinado y a personalizarlo de la manera más conveniente. Lo importante y recomendable es disfrutar del proceso y que el docente use este material como un kit de emergencia por si en algún momento se necesita inspiración para romper la página en blanco o para recalibrar en momentos posteriores el trabajo realizado.

Itinerarios B, C y D

Paso 1: El Musical y su proceso creativo

- Explica al alumnado la idea básica en la elaboración de un musical: cómo se combina música, letras y narrativa.
- Presenta el título y la música base que los estudiantes utilizarán como punto de partida. Para ello te pueden ayudar los vídeos de making of del recurso.

[Video de Alberto Granados que explica cómo se han creado las piezas musicales](#)

[Video que explica cómo se ha generado el recurso en la voz de sus creadores musicales](#)

1.1 Conceptos básicos de los musicales

- Comienza por presentar a los estudiantes la emoción y la magia que rodea a los espectáculos musicales o bien realiza una breve historia del género que les motive a iniciar el proceso. Te puede ayudar el mostrar clips cortos de musicales famosos de forma que los estudiantes se puedan familiarizar con el formato y la narrativa.
- Repasa los conceptos básicos de la música estudiados anteriormente: notas, compás, instrumentación, ritmo y melodía y conéctalos con el material del recurso o bien utiliza ejemplos de canciones populares para ilustrar estos conceptos de manera accesible y motivadora. Como actividad fuera del aula se puede pedir que lleven fragmentos de sus musicales favoritos y expliquen el por qué de su elección.

Se puede debatir sobre la diferencia entre ópera, zarzuela, musical y obra de teatro.

1.2 La magia de las letras y las historias en escena

- Explica cómo las letras de las canciones cuentan una historia y transmiten las emociones de la historia en sí y de los personajes que la protagonizan.
- Analizad conjuntamente algunos fragmentos de letras para resaltar cómo las palabras se combinan con la música para crear impacto al igual que ocurre en el álbum ilustrado entre la imagen y el texto. De esa combinación junto con la actuación en el caso del musical surgen apasionantes historias completas.

Los diálogos de los personajes junto con la letra y música de las canciones se fusionan para que la trama avance.

Involucra al docente de **Lengua castellana y Literatura o de Lengua Extranjera o Lengua Indígena**, si tuviera lugar, para participar e ilustrar este proceso.

1.3 El Poder de la emoción y la creatividad

- Propicia un diálogo que muestre el poder de la música y las letras de las canciones para facilitar la expresión emocional y avanzar en este momento en la ampliación del vocabulario emocional del alumnado y todas las gamas y colores emocionales que puede haber.

Si trabajas desde el área de música puedes establecer qué fragmentos o *leit motiv* se repiten para dar fuerza a las ideas o sentimientos principales del musical. Puedes hacerlo bien desde el propio o sobre un musical que selecciones y sea conocido por el alumnado. Pide a los estudiantes que compartan canciones que les emocionen y cuenten voluntariamente el por qué.

- Resalta la importancia de la creatividad visual y la estética en los escenarios y vestuarios de los personajes de un musical.
- Anima a los estudiantes a dibujar bocetos o imágenes que representen escenas clave del musical bien sobre papel u otros formatos.

Involucra a los docentes de **Artes Plásticas y Visuales y Tecnología**, para participar y ayudar en este proceso.

1.4 Presentación del proyecto

- Comparte la emocionante tarea que tenéis entre manos con el alumnado. Entre todos crearéis un musical desde cero, haciendo que la historia sea un reflejo de su entorno, sus inquietudes, etc. Es la oportunidad de crear una historia que hable de ellos mismos. Dependiendo del itinerario escogido se utilizarán las canciones con las letras (A) o sólo la música de las canciones (B).

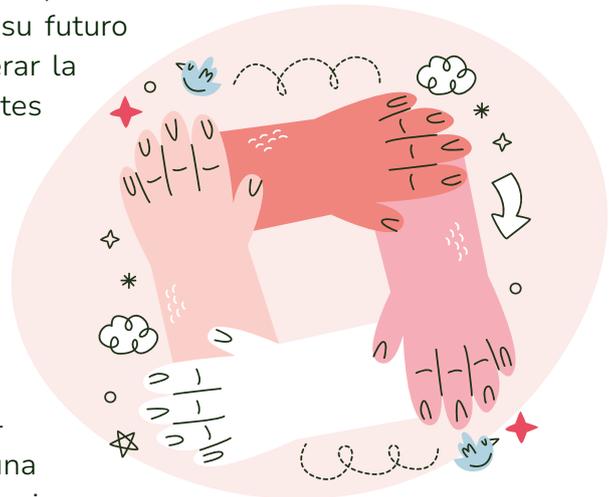
Deberán saber que van a recibir un título y músicas base, pero serán ellos los que tengan la libertad y oportunidad de desarrollar letras, personajes y escenas que sean significativas. En este punto la **toma de decisiones** es importante, **la escucha de propuestas, las habilidades de interacción, autoafirmación y oposición asertiva** ayudarán al avance en el proyecto y al trabajo colaborativo del mismo. Trabajarán en equipos compartiendo su creatividad y todos serán incluidos en los coros y en subequipos creativos (denominados **células creativas**). Consulta y adapta la tabla de temporalización.

Paso 2: Explorando temas y conceptos

Es importante que el tema del musical sea un diseño colectivo y por tanto consensuado. Anima a los estudiantes a debatir y anotar temas que les interesen como problemas sociales y ambientales. Recuerda que uno de los objetivos del recurso es **fomentar la creatividad** adaptando estos temas a sus vidas y reflejando sus emociones. Es así como se puede entender el Arte; como una vía para plasmar y entender emociones y un vehículo de reflexión y creación. El objetivo es que el modus operandi del recurso se interiorice como una herramienta para su futuro por ello será útil incentivar al alumnado a considerar la integración en el musical de los temas más recurrentes en su entorno.

2.1 Expresión emocional a través del arte

- Introduce ejemplos de cómo la música y las letras pueden expresar emociones e ideas y se pueden abordar los problemas de manera artística. Debatid cómo las canciones pueden ser una forma poderosa de compartir sentimientos y pensamientos profundos.
- Inspira a los estudiantes a ver el Arte como una forma de generar conciencia y promover el cambio en la sociedad y en sus vidas. Comparte ejemplos de cómo espectáculos artísticos han influido en la sociedad y creado impacto en distintos momentos y culturas.

2.2 Visibilizando temas de interés personal

- Reflexionad sobre temas que importan y resuenan en sus vidas. Cuestiones como: la amistad, la superación, la inclusión, el medioambiente, la contaminación, etc. podrían formar parte de la trama. Aprovecha para relacionarlos con los ODS y quizá se puedan debatir mejoras que se les ocurran.
- Fomenta la conversación sobre experiencias personales significativas y la escucha con respeto por parte del resto.
- Guía a los estudiantes para identificar los desafíos o problemas a los que se han enfrentado en sus vidas. Ayúdalos a comprender cómo estos desafíos pueden ser inspiración para la narrativa del musical.

2.3 Conexión personal con la narrativa

- Anima a los estudiantes a desarrollar personajes que reflejen aspectos de sus propias experiencias y emociones y descubrid entre todos cómo podrían reflejar los temas y desafíos identificados. Es fundamental la conexión emocional de los creadores con la historia.

2.4 Escenas emocionales

Es el momento de crear escenas que reflejen las emociones y desafíos que han identificado y consensuado previamente.

Para ello las canciones y el diálogo debe trabajar juntos. Puedes cerrar el proceso de desarrollo de temas alentando a los estudiantes a reflexionar y compartir los temas que les gustaría que resonaran en su musical.

Paso 3: Personajes y escenarios

Hay que recordar que es necesario crear personajes con emociones y objetivos claros, que aporten a los temas elegidos. En los primeros pasos se debe establecer el número de actores con diálogo en el musical. Toda la clase participará de una manera u otra y todos son parte del coro; todos suben al escenario aunque no todos tengan un papel principal o sean actores. La fuerza del recurso radica en encontrar el lugar y papel adecuado para cada participante.

- Anima a los estudiantes a imaginar escenarios y lugares que encajen con la narrativa y los personajes. Podéis hacer bocetos previos integrando varios lenguajes artísticos.
- Anima a docentes de otras materias a colaborar en el proceso.

3.1 Creación de personajes envolventes

Una vez manejadas las partes corales es el momento para guiar a los estudiantes a asignar emociones específicas a cada personaje en función de letra y música. ¿Se sienten felices, tristes, sorprendidos, enojados?, ¿De qué hablan cuando cantan?, ¿Qué lenguaje verbal y no verbal utilizan?

- Se deberán identificar los objetivos de sus personajes. ¿Qué quieren lograr a lo largo del musical? ¿Cómo lo van a hacer?
- Ayuda a los estudiantes a conectar las emociones y objetivos de los personajes con los temas relevantes elegidos en pasos anteriores.

- Pregunta cómo los personajes pueden enfrentar desafíos relacionados con esos temas.
- Anima a dar características distintivas a sus personajes, como pasatiempos, miedos o habilidades especiales que posean. Recuerda que en este momento estamos diseñando todo su marco psicológico para que después se vea reflejado con un vocabulario preciso. Se pueden crear personajes reales o fantásticos, fomenta la creatividad en su diseño.
- Propón a los estudiantes que desarrollen relaciones entre personajes que sean realistas y emocionalmente impactantes. Explica cómo estas relaciones pueden desencadenar conflictos y resoluciones interesantes.

3.2 Escenarios y ubicaciones

- Guía a los estudiantes para que visualicen los lugares donde se desarrollará la historia del musical y de qué tipo son: urbanos, rurales, mágicos, etc.
- Pensad entre todos cómo los lugares pueden influir en las emociones de los personajes y la trama; cómo puede tratarse de escenarios simbólicos o pueden proporcionar desafíos.

3.3 Escenas clave y puesta en escena

- Sugiere elegir momentos cruciales en la historia donde los personajes se enfrenten a decisiones difíciles o sufran un giro emocional.
- Pregunta cómo estas escenas pueden reflejar los temas y las emociones del musical interactuando con los escenarios. ¿Qué objetos o elementos pueden ser importantes en las escenas?
- Explica cómo estos detalles pueden mejorar la experiencia visual y emocional del público y hacerlos partícipes de ella, esto es importante para su éxito.

Paso 4: Estructura narrativa

Recuerda a los alumnos los conceptos básicos de la estructura de un musical: **introducción, conflicto, desarrollo y resolución** para comenzar a dar forma a estas partes. Ayúdales a adaptar la música base a los momentos clave de la narrativa. Tened en cuenta la duración de las piezas sonoras/cantadas y la duración que deseáis que tenga el espectáculo en su conjunto. No hace falta que las escenas con diálogos sean muy largas. Recomendamos que dure alrededor de 45 minutos en su totalidad para facilitar su organización en los centros educativos.

4.1 Estructura del Musical

Utiliza ejemplos sencillos para ilustrar cómo los elementos clave de la estructura (introducción, conflicto, desarrollo y resolución) se aplican en historias musicales. Muestra cómo la estructura narrativa guía a la audiencia a través de una experiencia emocional. Incita a tus alumnos a pensar en cómo quieren que el público se sienta en cada etapa de la historia y si quieren que participen en el desarrollo o no.

4.2 Adaptación de la música a la narrativa

Es el momento de identificar los aspectos cruciales de la narrativa y la relación con la música que ya viene dada: la presentación de personajes, el desencadenante del conflicto, los momentos emotivos, etc. Ayuda a tu clase a entender cómo la música puede acentuar estos momentos.

4.3 Creación de secuencias musicales significativas

- Anima a los estudiantes a asignar canciones a cada momento clave de la estructura narrativa. En este punto se debe unir la música con la parte escrita del guion. Quizá puedan ayudar otros recursos de ER como por ejemplo la **Guía de lectura de Rima rimando** del recurso *Literatura, Emociones y Creatividad*.
- Guía a los estudiantes para que piensen en cómo los movimientos y la coreografía pueden expresar emociones y contar parte de la historia complementando y reforzando el mensaje, para ello te remitimos a la *Guía de puesta en escena*.

4.4 Ensayos y ajustes finales

Una vez creado todo el material base llega el momento de ensayar.

- Haz que organicen sesiones para actuar y ensayar las secuencias musicales que han diseñado. Pide que practiquen cómo expresar emociones a través de la actuación y la voz.
- Ofrece oportunidades para que los estudiantes se presenten en escenas cortas y reciban retroalimentación constructiva de sus compañeros. Puede ayudar a esto el recurso de ER **Hablar al cuadrado. Técnicas teatrales para conseguir un buen discurso.**
- En los pasos finales, ayuda a ajustar la narrativa y las escenas según las sugerencias y comentarios que se hayan recogido.

Itinerarios C y D

Paso 5: Creación de letras de canciones

Si has decidido tomar sólo la música del recurso pero no las letras asociadas aquí se ofrecen algunas claves.

Las letras deben reflejar las emociones de los personajes y avanzar en la trama. Ayuda al alumnado a experimentar con rimas, métricas y metáforas para hacer que las letras sean interesantes y significativas. En esta parte se creará toda la narrativa que hila las canciones y se apoya en el trabajo previo.

5.1 La importancia de las letras

- Destaca cómo las letras son una herramienta poderosa para avanzar en la narrativa musical.
- Anima a los estudiantes a expresar emociones, carácter y objetivos de los personajes a través del texto.
- Busca con ellos ejemplos en los que las letras reflejen claramente el viaje emocional de los personajes.

5.2 Juegos con palabras y métrica

- Ensayá con los estudiantes para que experimenten con rimas y agreguen ritmo a las letras.
- Cread rimas que se ajusten a la emoción y al tono de la canción.
- Jugad con diferentes patrones de sílabas y ritmo en las letras.
- Explícales cómo la métrica puede agregar fluidez y musicalidad a las canciones.

5.3 Metáforas y creatividad

- Explica con ejemplos cómo las metáforas pueden dar profundidad y significado a las letras.
- Anima al uso de metáforas para transmitir emociones y conceptos abstractos.
- Pídeles que conecten con las emociones y temas de su musical para escribir letras auténticas.
- Hablad entre todos de la importancia de la autoexpresión y la originalidad.

5.4 Ajuste de las letras

- Anima a los estudiantes a revisar y editar sus letras para mejorar la claridad y la coherencia. Ahora pueden empezar a pulir el texto, es decir a eliminar elementos que puedan distraer de la historia o las emociones.
- Guía a los estudiantes para probar sus letras con la música base y evaluar cómo encajan juntas.
- Observad cómo las letras deben estar en sintonía con la música en términos de ritmo y tono.

Algunos aspectos fundamentales en el proceso

Creación de un espacio seguro para la expresión personal

Explorar las variables de *Educación Responsable* y relacionarlas con el patrimonio cultural puede ser un enriquecedor ejercicio para el alumnado. Se ofrecen algunas claves para poder guiarlos:

Crear un ambiente de confianza

Comienza estableciendo un ambiente seguro y de respeto donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus emociones y piensen sobre su herencia cultural.

Procura que esté presente el buen humor y se facilite la expresión física y emocional para que se produzca una apertura creativa.

El Flow es importante en el proceso; ese estado mental en el que un individuo está inmerso en una actividad sin conciencia auto-reflexiva pero con un profundo sentido de control

Poner en práctica las variables ER

Recuerda a los estudiantes estas variables y fomenta el desarrollo de habilidades emocionales, sociales y creativas (puedes consultar el marco teórico del recurso de *El Coro de las Emociones* para recordar su relación con el ámbito musical).

Conecta con otros recursos ER que hayas trabajado (*Hablar al cuadrado, Literatura emociones y creatividad...*). También se pueden buscar ejemplos de personajes literarios con un marcado carácter emocional.

Mapeo emocional

Introduce la técnica de mapas mentales o diagramas de araña para explorar emociones. Pide a los estudiantes que creen un mapa mental con una emoción central (por ejemplo, felicidad) y a partir de ahí ramifiquen a otras emociones relacionadas (alegría, satisfacción,...). Contextualiza esto con la creación del musical y el momento de subir al escenario.

Relación con personajes

Anima a los estudiantes a conectar las emociones exploradas con las experiencias y acciones de los personajes que están creando. Pensad en cómo estas emociones podrían influir en las decisiones y evolución de los personajes.

Exploración del patrimonio cultural

Fomenta la investigación sobre la herencia cultural de los estudiantes, incluyendo tradiciones, valores y creencias familiares. Pide que identifiquen aspectos de su herencia que podrían enriquecer **la historia y las letras** del musical. Este patrimonio puede ser una llamada para captar al público, decorar la sala, generar los programas de mano, etc.

Vinculación emocional y cultural

Guíad a los estudiantes para que conecten sus emociones con elementos de su patrimonio cultural. Pregunta cómo ciertas emociones se relacionan con sus antecedentes culturales y cómo pueden reflejarse en **personajes y trama**. Atiende a la diversidad cultural de tu aula. Quizás una misma historia tenga distintas versiones dependiendo de las familias.

Escritura creativa

Proporciona ejercicios de escritura creativa donde los estudiantes expresen sus emociones personales en forma de letras de canciones. Promueve el uso de metáforas y simbolismo cultural para transmitir sus sentimientos.

Habilidades de interacción

Genera oportunidades para que los estudiantes compartan sus letras y reflexiones emocionales con sus compañeros de clase, fomenten el debate y el apoyo mutuo.

Expresión emocional

Para los estudiantes que se sienten menos cómodos expresando emociones, ofrece ejemplos de personajes literarios que experimentaron luchas emocionales similares. Proporciona opciones de expresión más indirecta, como a través de la perspectiva de un personaje o el uso de símbolos culturales.

Reconocimiento

Valora y reconoce el esfuerzo y la valentía de los estudiantes al explorar sus emociones y su diversidad. Destaca cómo esta exploración enriquece la autenticidad y profundidad de la narrativa musical y es un elemento integrador.

Importancia del trabajo colaborativo

Es esencial preparar a los estudiantes para el trabajo en grupo y fomentar un entorno colaborativo desde el principio. Esto debe ser abordado de manera explícita en cada una de las áreas implicadas y es importante por ello, mantener conversaciones entre todos los docentes que decidan aplicar el recurso. Se ofrecen algunos consejos concretos para guiarlos:

Establecer expectativas claras

Desde el comienzo, explicad que el proceso de creación del musical será un esfuerzo de equipo y que cada miembro contribuirá de manera única. Haced hincapié en la importancia de respetar las opiniones de los demás y **escuchar activamente**.

Tormentas de ideas

Organizad sesiones de lluvia de ideas en las que todos los estudiantes compartan opiniones sobre temas, personajes y trama para facilitar la creación. Animad a cada estudiante a contribuir y respetar todas las ideas, sin descartar ninguna en un principio.

Asignación de roles

Asignad roles específicos a cada estudiante dentro del equipo (escritura de letras, desarrollo de personajes, diseño de escenarios, etc.) explicando las responsabilidades que conlleva. Explica cómo cada papel (rol) es fundamental y cómo la colaboración entre todos ellos enriquecerá el resultado final.

Escucha activa

Realizad ejercicios de escucha activa para que los estudiantes practiquen la escucha de forma efectiva y comprendan las opiniones de los demás antes de responder. Fomentad las preguntas de seguimiento para aclarar ideas y demostrar interés genuino.

Resolución de conflictos

Es recomendable el uso de técnicas de resolución de conflictos, como el “yo siento, yo necesito, yo propongo”, para abordar desacuerdos de manera constructiva y sin imposición.

Diversidad de perspectivas

Enfatzad la importancia de aprovechar la diversidad de perspectivas dentro del grupo para enriquecer la historia y las letras del musical. Animad a los estudiantes a explorar cómo las diferencias culturales y emocionales enriquecen la narrativa.

Tiempo para la retroalimentación

Organizad sesiones regulares de retroalimentación (feedback y feedforward) donde los estudiantes compartan sus progresos y reciban comentarios constructivos. Fomentad la retroalimentación específica y amable, resaltando lo que funciona y sugiriendo mejoras.

Logros colectivos

Celebrad los logros del grupo de manera colectiva para reforzar el sentimiento de equipo y la importancia de cada miembro. Recuerda indicar que cada contribución individual ha contribuido al éxito general.

Habilidades de interacción

Ofreced pautas concretas para expresar opiniones de manera respetuosa y dar y recibir retroalimentación constructiva.

Empatía

Realizad ejercicios y propiciad diálogos sobre empatía para ayudar a los estudiantes a comprender las perspectivas de los demás y a conectarse con sus emociones (Ver actividades de *Banco de Herramientas* relacionadas).

Crea tu Historia Musical

CUADERNILLO
PARA CREAR GUION
Y LETRAS PROPIAS

www.educacionresponsable.org

FUNDACIÓN
BOTÍN