

guia didàctica **KIDS&ROCK FACTORY**

La Fàbrica dels Temes Roqueros

**A PARTIR
DE
6 ANYS**

Roger de Flor 291, 08025 Barcelona
T. 93 207 74 89, F. 93 207 74 89
info@kiddymusics.com

www.kiddymusics.com

Espectacles Pedagògics Musicals de KiddyMusics

Introducció

Els nostres espectacles musicals tenen un caire pedagògic i lúdic. Aquests són els principals objectius que ens proposem. És important acostar la música als nens i nenes com a eina de divertiment, de curiositat, d'expressió, de gaudir personal, etc. D'altra banda, els podem aprofitar com a eina d'aprenentatge, com un gran i atractiu expositor de nous coneixements.

Per a la pedagogia de la música és una eina molt atractiva, que ens permet reforçar, ampliar i introduir nous coneixements, sempre com una eina de suport al treball que es fa dins l'aula escolar. Per això és important que hi hagi un lligam entre l'espectacle i el treball d'aula. L'espectacle no pot ser quelcom aïllat dins d'una programació curricular. Aquesta és una de les raons de la present guia didàctica: preparar l'espectacle i reforçar-lo un cop vist.

Característiques dels Espectacles

Els nostres espectacles es basen en la vivència musical, en l'audició activa i participativa dels nostres espectadors. Tenen les següents característiques:

- Sostinguts principalment en l'actuació musical
- Qualitat musical de les interpretacions, gràcies a la col·laboració de músics de primera línia.
- Reforçats amb elements escènics i teatrals.
- Dissenyats i adaptats a edats concretes del nostre públic.
- Basats en la necessitat de cobrir objectius pedagògics dels projectes curriculars.
- Participació i proximitat.

Com introduir els Espectacles Pedagògics de KiddyMusics

La guia didàctica és l'ajut de què disposen els/les mestres per treballar els espectacles. Al llarg de la guia didàctica es presentaran diverses activitats que ajudaran als professors a establir una metodologia per al treball previ i posterior a l'activitat a realitzar. Aquestes tasques ajudaran a la millor comprensió i aprofitament de l'activitat, així com l'assoliment dels nous coneixements adquirits.

Treball previ

En tres àmbits: el conceptual, procedimental i social.

- Conèixer de manera prèvia el desenvolupament de l'espectacle.
- Proposar treballs que ajudaran a la millor comprensió dels continguts.
- Parlar a l'aula sobre l'actitud correcta davant una audició (la participació, el silenci, l'atenció, no aixecar-se a mitja actuació, no menjar, no córrer pels passadissos, estar ben assegut...)

Treball posterior

Un cop vist l'espectacle:

- Síntesi i reforç dels continguts de l'espectacle.
- Propostes de treball que consolidin els continguts.
- Valoració sobre el comportament dels infants a l'espectacle.

L'Espectacle Kids&Rock Factory

Desenvolupament de l'espectacle

Ens trobem a la rotativa de la revista Kids&Rock Factory on un grup d'empleats estan preparant els articles que sortiran al proper número de la revista. En concret volen preparar un article sobre la història del Rock dels últims cinquanta anys. Disposen de revistes i llibres on documentar-se, una certa experiència i moltes ganes d'experimentar amb les músiques de cada moment històric. Les discussions que mantindran per decidir els intèrprets que ells considerin com a protagonistes de cada dècada ens ajudaran a entendre una mica més el moment musical, cultural i social en el que es trobaven els músics.

Realment és molt subjectiu decidir quins són els protagonistes d'aquesta música tant influent en la nostra societat, però els nostres soferts empleats, que disposen de mitjans limitats, es veuran obligats a fer d'impressors, periodistes..... i músics, per construir un concert que ens ajudi a tots a entendre les arrels i l'evolució d'aquesta música que, d'una manera o altre, ens ha acompanyat i ens acompanyarà tota la vida: EL ROCK.

Objectius didàctics

- Conèixer el so dels instruments del Rock en cada un dels seus estils.
- Analitzar l'impacte social i cultural d'aquesta música en els últims anys.
- Avaluar la influència del Rock en les noves tendències musicals.
- Fer que el públic assistent participi de manera activa aconseguint formar part del col·lectiu musical

Continguts didàctics

- La història del Rock&Roll per dècades
 - Anys 50's - Naixement del Rock - Protagonista "Elvis Presley"
 - Anys 60's - Primera Metamorfosi - Protagonista "The Beatles"
 - Anys 70's - "El Somni s' acabat" - Protagonista "Queen"
 - Anys 80's - Arriba el relleu - Protagonista "The Police"
 - Anys 90's - Entre el cel i l' infern - Protagonista "Nirvana"
 - Anys 2000 - El Rock retorna - Protagonista "Bruno Mars"
- Els instruments de les bandes de Rock
- El Rock i la seva relació amb la música d'altres cultures

A continuació desenvolupem una proposta didàctica amb activitats a realitzar de manera prèvia i posterior a l'audició. Els següents apartats serviran per familiaritzar els alumnes i docents amb l'activitat i amb els elements que es trobaran durant la presentació. Finalment es proposen diverses activitats a realitzar.

Naixement del Rock: Els anys 50's

Tot i que “oficialment” es marca el naixement del Rock&Roll amb la gravació de ‘That’s all right’, de Elvis Presley, històricament tant la música com el nom van sorgir poc temps abans. Per a molts historiadors, el començament del gènere es va donar amb la cançó ‘Rock Around the Clock’ de Bill Haley and His Comets, que va ser gravada el 12 d’abril de 1954 -Tres mesos abans que el ‘Rei’ fes historia. El terme “rock&roll” el va començar a fer servir el locutor de radio Alan Freed el 1952 per definir algunes cançons que tocaven al seu programa, com per exemple “Rock the Joint” precisament del Bill Halley, i també als festivals que començava a fer on presentaven grups que interpretaven R&B. De totes maneres, el fet de considerar a Elvis com el creador, principal promotor i Rei del Rock, té molt a veure amb la seva personalitat, amb la seva veu, el seu carisma i amb el que des d’un inici va representar, no únicament per la música si no per la cultura popular d’aquells moments, trancant esquemes i transgredint tradicions morals i de conducta.

Però no tot a la decada dels 50 va girar al voltant de l’Elvis, doncs el Rock&Roll va veure néixer altres figures importants i transcendents als quals els tocava escriure capítols molt importants en el gènesi de la seva historia. Dins d’aquesta llista, que podria ser molt llarga, destaquen personatges claus com Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Roy Orbison, Edie Cochran i The Everly Brothers, entre molts altres.

El moment més important d’aquesta primera generació del Rock es va donar cap a el 1956-57, i seria el mateix Elvis el que marcaria la decadència quan al 1958 es va incorporar a l’exèrcit del Estats Units, on s’hi estaria fins al 1960. Si bé, quan va tornar la seva popularitat estava pels cels, la seva música va deixar de tenir aquella càrrega de revel·lia i frescor amb la que es van identificar, anys abans, els joves. El Rock estava llest per patir la seva primera metamorfosi.

Primera Metamorfosi: Els anys 60's

Després de la decadència dels primers ídols del Rock a finals del anys 50, els artistes de color van prendre el relleu i a principis dels 60 van posar a ballar a tothom amb el seu so 'Motown', una variació de l'R&B, Soul i Funk. D'aquesta riuada d'artistes es recorden entre molts altres a The Supremes, The Marvelletes, The Shirelles, Marvin Gaye, Stevie Wonder i el padrí del Funk, James Brown, que li varen donar un nou sentit a la música Pop amb la seva frescor i alegria. Però quatre anys més tard arribaria un nou moviment, amb dimensions i repercussions tan grans com les del moment del naixement del gènere.

Amb l'arribada de la 'invasió anglesa' la música britànica es feia present i demostraria que a partir d'aquell moment aniria sempre un pas endavant del que es faria als Estats Units. Llavors tot el món va vibrar al ritme de The Kinks, The Animals, The Who, The Zombies, The Shadows, The Hollies i per suposat amb els Beatles i els Rolling Stones, les dues bandes més importants i influents en la historia del Rock.

Mentre, als Estats Units, la resposta arribaria uns anys més tard, amb l'arribada del Àcid Rock i la "Psicodelia" que portarien un nou moviment al Rock, potser més transcendent i de gran repercussió social i cultural. Després que Bob Dilan decidís deixar una mica el folk i electrificar la seva música, una gran generació de bandes dels Estats Units començaren a crear un moviment que uns anys més tard, acabaria en l'expansió d'un moviment conegut com a "Psicodelia" que inclouria la dita "Nació Woodstock", un festival de tres dies de durada que va rebre prop de mig milió de persones. D'aquesta generació em podem destacar a Jimi Hendrix (considerat com el millor guitarrista de rock de tots els temps), Eric Clapton i Keith Richards que revolucionen la manera de tocar la guitarra, Janis Joplin, The Doors, The Jefferson Airplane, The Greatful Dead, The Byrds, Country Joe&The Fish, i altres grups provinents principalment de la costa Oest dels Estats Units.

De l'altre costat de l'atlàntic The Beatles, The Who o els Rolling Stones es deixarien influenciar per aquest moviment que prendria com a màxims representants a Pink Floyd, Dream o Soft Machine a les illes britàniques.

”El somni s’ha acabat”: Els anys 70’s

“El somni s’ha acabat”. Amb aquesta frase que s’inclou a la cançó “God” de John Lenon, dona inici la dècada dels anys 70 al rock. Després de la ‘gran festa’ experimentada als anys anterior, els anys següents no pintaven gens bé i des de els inicis es donaven mostres d’això. Jimi Hendrix i Janis Joplin, dos símbols de la generació dels 60, moren al 1970 per una sobredosi. En aquells mateixos anys, Paul McCartney anuncia oficialment la separació de The Beatles. Uns anys més tard, al 1971, Jim Morrison, cantant de The Doors i un dels principals icones visuals de l’història del rock, mor també d’una sobredosi.

Amb aquests auguris tant dolents, la primera meitat de la dècada del rock experimenta la seva massificació i l’establiment de la parafernàlia visual a grans escales dels concerts. Led Zeppelin serà el rei de l’època i darrera ells vindran els Rollings i Pink Floyd amb espectacles realment impressionants.

El Heavy Metal, el Hard Rock i el Glam Rock s’apoderen dels gust de les masses a la primera meitat de la dècada, pel que grups com Deep Purple, Black Sabbath, T.Rex Alice Cooper o Queen, viuen els seus moments de glòria. De totes maneres, tota aquesta massificació, “glamour”, parafernàlia visual i en aquest cas del rock progressiu, virtuosisme, allunya al rock de les seves arrels del carrer i de rebel·lia i els joves ja no trobaven una identificació i una bandera en ell.

És en aquest moment que en els barris de Nova York sorgeix el Punk, derivat del rock i que reprèn aquella rebel·lia, acompanyada d’una dosi d’anarquisme, hedonisme i politització, que el converteixen en un altre dels moments transcendents de la història del gènere. El Punk neix a Nova York de la mà del ja mítics The Ramones, però els anglesos The Sex Pistols el porten a l’extrem.

Així mentre el rock es trobava al l'abisme i la “música disco” regnava a les llistes de popularitat, l'últim gran moviment del gènere es feia present.

Arriba el relleu: Els anys 80's

De la mateixa manera que la seva antecessora, la dècada dels 80 s'inicia amb morts i separacions. John Lenon, líder i fundador dels Beatles, activista polític i social és assassinat a les afores dels seu apartament a Nova York el 8 de Desembre de 1980. Bob Marley, màxima figura de la musica Reggae, mor el 11 de Maig del 1981 víctima d'un càncer.

La dècada del 80 es va caracteritzar per una gran diversitat de música i estils, propostes, formes i estètica, gràcies al naixement d'alguns subgèneres del rock (New Wave, Post-Punk, Techno, Dark, Electronica, Hip-Hop, Hard-Rock, Metal...) que es varen anar incorporant a l'escena al llarg de la dècada, alguns amb característiques massives, en quan la seva exposició, altres més aviat subterranis o alternatius.

Dins de la mateixa meitat de la dècada destacaria un trio britànic nascut del Punk però que havia revolucionat i transformat el seu so: The Police, que amb la seva mescla de Rock, Reggae i Jazz es va convertir en la millor banda del món, fins que es varen separar al 1985, just quan experimentaven el seu punt més alt, artísticament i comercialment parlant.

Davant la desintegració de The Police els que prenen el relleu eren els irlandesos de U2, que cap a finals dels 80 ja s'havien convertit en el grup de rock més important del món, a nivells dels grans com els Beatles, The Rolling Stone o Led Zeppelin entre altres. Talkin heads, Simple Miends, The Pretenders, Public Enemy, The Cars, The Cure, The Smiths, Guns 'n' Roses, Metallica, Bruce Springsteen... són tan sols alguns dels molts protagonistes de l'època.

Encara que amb estils molt diversos Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder o Dire Straits també varen ser molt influents en aquesta dècada.

Entre el cel i l' infern: Els anys 90's

Si a la dècada dels 80 es va experimentar la diversificació, els 90 foren els moments de la tecnologia a la música en general. L' implementació de noves tècniques de gravació i l'ús dels ordinadors foren els elements que es varen convertir basics en la producció musical. Tot i això, els anys 90 començaren amb el que es pot considerar com l'últim gran moviment del rock: el Grunge, que a la seva vegada avocaria a l'últim màrtir del gènere: Kurt Cobain. En una situació un tant similar al naixement del Punk a finals dels 70, a finals dels 80 va començar a néixer a Seattle un moviment que musicalment conjuntava la potencia del Punk i el Heavy Metal, i ideològicament transmetia un missatge d'indiferència, introspecció i aïllament, davant el que passava a la societat dels Estats Units i al món en general.

D'aquest moviment destacaren principalment dues bandes: Nirvana i Pearl Jam, però seria la primera la que marcaria a tota una generació amb el seu tema "Smells Like Teen Spirit" i el seu disc "Nevermind", però també pel seu cantant, Kurt Cobain, que es convertiria, de la mateixa manera que ho van fer en el seu moment Morrison o Hendrix, en l'heroi i màrtir del moment al treure's la vida el 5 d'abril del 1994. Com a resposta, els britànics revivien aquella onada de Britpop dels anys 60, i en aquella ocasió liderats per grups com Oasis, Blur, Radiohead, Supergrass... a mitjans de la dècada l'hi donaren un nou sentit i direcció al rock.

D'aquestes bandes, Oasis i Blur foren las que encapçalaren els moviment, però seria Radiohead, els que ha finals de la dècada deixarien uns dels testimonis més celebrats artísticament a la historia del rock amb el seu disc "O.K. Computer", on varen aconseguir un gran equilibri entre l'ús de la tecnologia amb el rock en la seva forma bàsica.

Katrina & the Waves una banda angloamericana de Pop&Rock triomfa al festival d'Eurovisió del any 1997 amb el tema "Walking on Sunshine".

El Rock retorna - Anys 2000's

Encara que el Rap Metal tingues el seu èxit a la dècada dels 90, el seu verdader èxit, fou al començament del 2000 amb bandes com Linkin Park. Després de les fusions entre gèneres es produeix un nou ressorgiment del Rock, amb grups com The Strokes, The White Stripes, Franz Ferdinand, The Killers o Kasabian que reprenen els elements musicals i estètics de finals dels anys 70's i primers dels 80's i que tornen a la simplicitat, harmonia i actitud que havia perdut aquest gènere que des de que va néixer estava destinat per quedar-se per sempre i que ara als més de 50 anys de vida es demostra que segueix sent rebel com en els seus orígens.

Artistes com Bruno Mars o Maroon 5 amb estils diversos es fan un espai amb rocks molt populars.

Activitats

Periodistes del KIDS&ROCK FACTORY

Introducció

Quina música escoltes? Potser t'agrada la música Pop-Rock de Disney, o t'encanta el Techno-House o el Reggaetón. Però avui i en els propers dies et convertiràs en un 'rocker' dels de la 'chupa' de cuir, i no només això; t'acabes de graduar en periodisme! Com a bon periodista i bon 'Rocker' vols demanar feina a la revista de música més important d'aquests moments: Kids&Rock Factory.

Aquest lloc de treball és molt desitjat i no tothom el pot aconseguir. D'entre tots els candidats hauran de triar el que millor faci un treball d'investigació i el teu haurà de ser el millor.

Web quest

El treball proposat en aquesta web quest és senzill.
Us haureu de dividir en 4 grups i haureu de:

- Escoltar una sèrie de cançons de diferents èpoques i opinar sobre elles així com comentar els aspectes musicals.
- Buscar a Internet l'història i evolució de cada estil de música dels 80's proposat i preparar una presentació explicativa a PowerPoint.
- De l'estil que us hagi tocat, haureu d'escollir una de les bandes o artistes emblemàtics i buscar la seva biografia i carrera musical, així com escollir 1 o 2 videoclips i posar-los a classe i comentar-los.
- Contestar a un qüestionari sobre el treball realitzat.

Procés:

Ja sabem quins apartats ha de tenir el nostre treball d'investigació; tot això ho haurem d'incloure en un document Word i PowerPoint i fer-ho arribar a la revista per aconseguir el lloc de treball de periodista de rock que desitges.

Anem a dividir el nostre treball en els 4 estils més influents des de els 60's fins els 90's: el clàssic Rock&Roll, el 'canyero' Hard Rock, el mític Heavy Metal i el veloç Trash Metal.

Activitat 1: Escolta i opina!

Tots els grups haureu de contestar les següents qüestions sobre la vostra cançó:

- Què us ha semblat la cançó?
- Quina història explica o quin missatge transmet la lletra?
- Quins instruments creus que intervenen i a quina família d'instruments pertanyen?
- Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de la cançó?

Ara els Grups:

- Grup nº 1: Us a tocat el Rock&Roll. Haureu d'escoltar i llegir la cançó "Johnny B Good" de Chuck Berry.

o Enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=eWNYkOk2ckE>

- Grup nº 2: A vosaltres us toca el Hard Rock. Haureu d'escoltar i llegir la cançó "Highway Star" de Deep Purple.

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_WFLUhSym80

- Grup nº 3: Per a vosaltres es el Heavy Metal. Haureu d'escoltar i llegir la cançó "The Trooper" de Iron Maiden
 - o Enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=dTaD9cd8hvw>
- Grup nº 4: I per últim tenim el Thrash Metal. Haureu d'escoltar i llegir la cançó "One" de Metallica
 - o Enllaç: <https://www.youtube.com/watch?v=aSNJ00iAZ7I>

Activitat 2: Busca i documenta!

- Grup nº1: Busqueu l'història i evolució del Rock&Roll i prepareu una presentació que inclogui els fets més rellevants.
- Grup nº2: Vosaltres busqueu l'història i evolució del Hard Rock i prepareu una presentació que inclogui els fets més rellevants així com identificar que ho diferencia del seu predecessor.
- Grup nº3: Com en la primera activitat us ha tocat buscar l'història i evolució del Heavy Metal i preparar una presentació que inclogui els fets més rellevants.
- Grup nº4: Busqueu l'història i evolució del Trash Metal i prepareu una presentació que incloguin els fets més rellevants així com identificar que ho diferencia de l'anterior.

Activitat 3: Biografia i Videoclips!

- Grup nº1: Haureu de preparar un resum de la biografia d'un dels artistes o bandes més emblemàtiques del vostre estil musical, així com escollir un o dos videoclips que us agradin per posar-los a la classe. Podeu escollir:
 - o Rock&Roll: Jimmy Hendrix / Chuck Berry / The Rollings Stones

- Grup nº2: Vosaltres haureu de preparar un resum de la biografia d'un dels artistes o bandes més emblemàtiques del vostre estil musical, així com escollir un o dos videoclips que us agradin per posar-los a la classe. Podeu escollir:
 - o Hard Rock: ACDC / Deep Purple / Led Zeppelin

- Grup nº3: Haureu de preparar un resum de la biografia d'un dels artistes o bandes més emblemàtiques del vostre estil musical, així com escollir un o dos videoclips que us agradin per posar-los a la classe. Podeu escollir:
 - o Heavy Metal: Black Sabbath / Judas Priest / Iron Maiden

- Grup nº4: Vosaltres haureu de preparar un resum de la biografia d'un dels artistes o bandes més emblemàtiques del vostre estil musical, així com escollir un o dos videoclips que us agradin per posar-los a la classe. Podeu escollir:
 - o Trash Metal: Metallica / Megadeth / Annihilator

Activitat 4: Respon!

Després que tots els grups hagin exposat, contestareu amb brevetat el següent qüestionari sobre el vostre treball i ho comentareu a la classe:

- 1- On i quan comença el Rock&Roll?
- 2-Quins són els instruments per excel·lència d'aquests estils? Quins altres es poden afegir?
- 3- Els 4 estils revisats solen ser més ràpids o més lents?
- 4- Qui es considerat com el primer disc de Heavy Metal?
- 5- Quina revolució cultural i estètica varen promoure el Hard Rock i el Heavy Metal?
- 6- Creus que aquesta música s'escolta a tot el món?
- 7- A quin país sorgeix el Trash Metal?
- 8- En que es diferencia aquest últim del Heavy Metal musicalment?
- 9- Què es la New Wave del British Heavy Metal?
- 10- Qui es considerat com "El Rei del Rock"?
- 11- Anomena altres bandes o artistes que coneguis d'aquests estils.
- 12- Anomena altres estils que coneguis derivats d'aquests i explica breument en que es diferencien.

Tema de tancament

Aquest és un tema que ens interpretaran els nostres músics i vol ser un homenatge a tots els 'Rockeros' de la història que encara que no els mencionem els tenim i els tindrem sempre presents.

Lletra Miami Beach - Lax'n' Busto (amb un petit canvi a la lletra)

Què carai Miami, ni què Florida beach
què passa amb Califòrnia i tots els boys de la beach
si aquí tenim mil platges com les de Tamarit
d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití
què carai ens passa amb tot el que tenim
Bud-Weiser, Coca-Cola, Jack Daniels, Jim Bean
i diu que a Califòrnia ara fan un gran vi
si és molt millor el que compro jo al sindicat
a cinc duros l'ampolla, nanos!, que estic pelat
i després ens diuen que és que som agarrats!

Però sents un rock'n'roll i dius:
Carai aquesta gent!
potser sí que es mereixen
ser els reis del firmament:
Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley, Lou Reed,
Metallica, Springsteen, The Doors i B.B. King
Podria estar dient noms tota la nit
Què carai els donen per ser així?

En Bogart, Marlon Brandon, Paul Newman, James Dean
la Rita, l'Anastàsia, la reina Marilyn.
D'acord que aquí de cine quasi bé no en tenim
però espera't uns quants anys i Hollywood vindrà aquí
la nostra botifarra no podran resistir
D'acord que les xicotes amb biquini i patins
són molt més llançadetes que no pas les d'aquí
però una bona pubilla no té res que envejar
si és que la pots convèncer després de molt xerrar
algú va dir que és bo tot el que es fa desitjar
I no sé pas perquè en fico en tot aquest merder
si jo voldria viure a New Jersey enlloc d'El Vendrell.

Repertori

- 01. Tutti Frutti- Little Richard**
- 02. Satisfaction - Rolling Stones**
- 03. Gimme some lovin - Spencer David Group**
- 04. Pretty woman - Roy Orbison**
- 05. I want to break free - Queen**
- 06. Superstition - Stevie Wonder**
- 07. Kiss - Prince**
- 08. Billy Jean - Michael Jackson**
- 09. I'm still standing - Elton John**
- 10. Sultans of swing - Dire Straits**
- 11. Fait - George Michael**
- 12. This Love - Maroon 5**
- 13. Miami Beach - Lax'n' Busto**
- 14. Uptown Funk - Bruno Mars**