LA CLASE DE ESPAÑOL CON AYUDA DE LOS CANTAUTORES

M.ª PILAR GARCÍA-ESCUDERO DOMÍNGUEZ
UNIVERSIDAD DE CHUKYO (JAPÓN)

En una unidad didáctica de canciones se realizan actividades de presentación del tema así como de ampliación, refuerzo y afianzamiento. Antes de la audición habrá actividades de introducción del tema y el vocabulario, presentación del cantante, tipo de canción, etc. Durante la audición se pueden trabajar aspectos gramaticales, coherencia comunicativa, compresión auditiva, etc. Después de la audición habrá actividades de consolidación, en las que se pasará de la comprensión auditiva y lectora a la producción oral y escrita.

Al llevar una canción a la clase debemos seleccionarla bien para que no choque con los intereses del alumnado y de su procedencia cultural. Elegiremos tal o cual canción en función de los objetivos que queramos alcanzar y del grado de los alumnos. Sin embargo la habilidad y flexibilidad del profesor permitirán adaptar la misma canción a un nivel u otro. Hay que tener en cuenta que el objetivo no es sólo la comprensión auditiva, no se trata de pasar un buen rato sino de aprender adaptando el material a lo que estamos descubriendo.

La didáctica actual de lenguas extranjeras demanda el uso de materiales auténticos para el mejor desarrollo de la competencia comunicativa del discente. La inclusión de la canción en la clase está plenamente justificada por desarrollar la competencia comunicativa y por la alta aceptación que tienen entre los estudiantes, a la vez que ayuda a no olvidar por oírse reiteradamente hasta el punto de aprenderla con poco esfuerzo. Parece que nuestro cerebro tiene una tendencia natural a repetir lo que oímos en nuestro medio con el fin de darle sentido. Este mecanismo mental aparentemente innato no puede ser desperdiciado ya que el elemento musical actúa directamente en la memoria a corto y largo plazo. Nos estamos refiriendo al carácter pegadizo de las canciones que tarareamos de forma involuntaria.

Nuestro trabajo implica aprovechar el extenso material disponible en la red para enseñar el contexto con el que se relacionan las canciones. Estas pueden ser copiadas de la gran variedad musical en la red donde podemos encontrar desde letras hasta biografías, convirtiéndose en un amplio abanico de informaciones sobre la cultura y las características artísticas de los países hispánicos. Por medio de las canciones se accede a las culturas de otros países y son buenas alternativas para meterse en otros mundos.

En la actualidad el texto dentro de su contexto lingüístico y extralingüístico es el eje de la enseñanza, si quisiéramos definirlo podríamos decir que es aquel que presenta una sucesión de acciones en el tiempo y a su vez produce un cambio o transformación desde una situación de partida hasta un estado final. Desde el punto de vista pragmático la narración necesita un elemento de intriga que estructura y da sentido a los elementos que se suceden. Las canciones entran en la categoría de textos narrativos además de los cuentos, las películas etc. Todos estos textos tienen en común que utilizan unos recursos lingüísticos propios de la narración como las oraciones temporales, los adverbios, conjunciones de tiempo, las formas verbales etc. Junto con la conversación los textos son la forma más universal de comprensión y expresión del mundo, de los demás y de uno mismo.

La incorporación de las canciones a la enseñanza de lenguas tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos: potencian la relajación, favorecen muchas destrezas aparte de la auditiva, ofrecen recursos y técnicas del estilo literario, desarrollan diferentes niveles como la fonética, la sintaxis, el léxico etc. Entre las desventajas: no acertar con el nivel del alumnado, no atinar con el tema musical, algún alumno puede rechazar la canción y sentirse desmotivado. Para no errar el profesor ha de seleccionar bien e integrar la canción en una secuencia de actividades que conduzcan a una tarea final como hacer una composición escrita, una dramatización, un debate, una memorización después de haber comprendido bien y en la meta constituir una salida para el desarrollo comunicativo.

A continuación vamos a transcribir la canción elegida “Pueblo Blanco” de Joan Manuel Serrat incluida en su álbum *Mediterráneo.* Es una canción lírica y a la vez descriptiva de un pueblo aragonés de la zona de Belchite en la provincia de Zaragoza donde nació la madre del autor, allí pasaba muchos veranos. Tiene recuerdos de la infancia que le hacen reflexionar sobre los pueblos perdidos sin esperanza de futuro. Es una canción muy poética e intimista, incluso tiene algunos elementos de canción protesta como la exhortación a la gente para que escape del pueblo y busque otros horizontes. Aunque la sintaxis es sencilla, por tratarse de poesía, hay abundancia de figuras literarias, así es que usaremos esta canción para grupo intermedio-avanzado o superior.

Uno de los objetivos principales es que los estudiantes conozcan la poesía musicada, eligiendo una que a primera vista puede parecer difícil pero no lo es. Abundan los recuerdos que nos permiten realizar actividades de todo tipo, como

las de comprensión auditiva porque hay muchas pausas y la voz es muy clara, lo que nos permitirá hacer ejercicios de pronunciación y entonación. Se alterna un ritmo lento con otro más intenso en los momentos cruciales de la canción.

Joan Manuel Serrat bien merece ser presentado no sólo cómo intérprete de la poesía de grandes poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández sino como autor de sus propias letras. Es una buena oportunidad para introducirnos en un trabajo de participación cooperativa a la vez que conocemos su obra que ya forma parte de la cultura hispana y catalana.

"*Pueblo blanco": Joan Manuel Serrat*

Colgado de un barranco
duerme mi pueblo blanco
bajo un cielo que, a fuerza
de no ver nunca el mar,
se olvidó de llorar.

Por sus callejas de polvo y piedra
por no pasar, ni pasó la guerra.
Sólo el olvido…
camina lento bordeando la cañada
donde no crece una flor
ni trashuma un pastor.

El sacristán ha visto
hacerse viejo al cura.
El cura ha visto al cabo
y el cabo al sacristán.
Y mi pueblo después
vio morir a los tres…

Y me pregunto por qué nacerá gente
si nacer o morir es indiferente.

De la siega a la siembra
se vive en la taberna.
Las comadres murmuran
su historia en el umbral
de sus casas de cal.

Y las muchachas hacen bolillos
buscando, ocultas tras los visillos,
a ese hombre joven
que, noche a noche, forjaron en su mente.

Fuerte pa' ser su señor. Tierno para el amor…

Ellas sueñan con él,
y él con irse muy lejos
de su pueblo. Y los viejos
sueñan morirse en paz,
y morir por morir,
quieren morirse al sol.

La boca abierta al calor, como lagartos.
Medio ocultos tras un sombrero de esparto.

Escapad gente tierna,
que esta tierra está enferma,
y no esperes mañana
lo que no te dio ayer,
que no hay nada que hacer.

Toma tu mula, tu hembra y tu arreo.
Sigue el camino del pueblo hebreo
y busca otra luna.
Tal vez mañana sonría la fortuna.
Y si te toca llorar
es mejor frente al mar.

Si yo pudiera unirme
a un vuelo de palomas,
y atravesando lomas
dejar mi pueblo atrás,
juro por lo que fui
que me iría de aquí…
Pero los muertos están en cautiverio
y no nos dejan salir del cementerio.

Entre las figuras literarias destacaremos por su belleza las frecuentes personificaciones del pueblo como *colgado de un barranco*, *duerme mi pueblo blanco, un cielo que se olvidó de llorar*. Metáforas como *llorar* por *llover*, y concatena-

ción: *El sacristán ha visto / hacerse viejo al cura. / El cura ha visto al cabo / y el cabo al sacristán*; *… y los viejos / sueñan morirse en paz, / y morir por morir / quieren morirse al sol.*

Encontramos la alternancia del presente con los pretéritos indefinido y perfecto, la del presente y futuro, los usos del imperativo en sentido exhortativo y la probabilidad.

También podemos aprovechar el abundante vocabulario: nombres como *barranco, callejas, cañada,* etc., adjetivos como *blanco, lento,* participios como *colgado*, verbos: *trashumar, bordear, forjar,* etc.

No olvidemos las conclusiones filosóficas:

> Y me pregunto por qué nacerá gente / si nacer o morir es indiferente.
>
> Pero los muertos están en cautiverio / y no nos dejan salir del cementerio.

Trabajamos las competencias de interacción oral y escrita, destrezas comunicativas de comprensión y expresión oral y escrita. Trataremos aspectos de la cultura centrándonos en la vida de los pequeños pueblos sin esperanza de futuro, qué gente los habitan, qué sueños tienen, cómo es su vida, etc.

Al comienzo de la clase el profesor dirá el título de la canción que vamos a tratar y el nombre de su autor. Se invertirán breves minutos en dar instrucciones sobre el procedimiento cognitivo que vamos a emplear. Habrá una secuenciación de las actividades que conduzcan al objetivo y justifiquen la decisión de elegir una canción. Indagaremos para ver qué nos pueden decir los alumnos sobre la canción y el autor, anotaremos sus respuestas en la pizarra y añadiremos los datos que consideremos importantes y que no han sido tratados. Una vez que se hayan hecho una composición de lugar, hablaremos brevemente del argumento y plantearemos un pequeño cuestionario con preguntas como éstas:

- ¿Cuándo eras pequeño o adolescente pasabas las vacaciones en algún pueblo?
- ¿Qué hacías allí?
- ¿Crees que es importante tener un lugar así?
- ¿Qué recuerdos tienes de él?

Habrá una puesta en común, les daremos instrucciones para que se concentren en el significado general del texto. Pasaremos a escuchar la canción sin entregar todavía la fotocopia de la letra que habremos preparado de antemano. Los alumnos han de prestar mucha atención y apuntar las palabras que no entiendan mientras escuchen. Terminada la audición preguntaremos cuál es su opinión no sólo de la letra sino de la música. Comprobaremos cómo ha sido la comprensión, para ayudar a esta tarea, aglutinaremos brevemente las respuestas en la pizarra mientras los estudiantes toman sus notas.

El profesor aclarará que la canción se puede dividir en tres partes claramente demarcadas por la melodía. La primera llega hasta: *Y me pregunto por qué nacerá gente / si nacer morir es indiferente.* Aquí se describe el pueblo y se reflexiona sobre la vida y la muerte. La segunda parte alcanza hasta*: La boca abierta, como lagartos / medio ocultos tras un sombrero de esparto.* Se sigue describiendo el pueblo pero centrándose en sus gentes, sus costumbres y sus deseos. La tercera parte va desde: *Escapad gente tierna…* hasta final. Oiremos la canción parando en cada parte y haciendo preguntas sobre el contenido. En esta segunda audición haremos reflexionar a los alumnos sobre el uso de los tiempos y su función en el texto, después de haberles entregado la fotocopia de la letra.

Nuestras actividades estarán dirigidas tanto a la morfosintáctica como a la semántica siempre dentro de un método comunicativo. Trabajaremos las palabras más difíciles del texto dividiéndolas en grupos de sustantivos: *barranco, calleja, cañada, sacristán, cabo*, etc., verbos: *llorar, pasar, caminar, trashumar*, distribuyendo a los estudiantes en parejas o grupos, según el número. Con la ayuda del diccionario, preguntándose unos a otros o al profesor, les haremos averiguar los significados de las palabras y expresiones. Por ejemplo:

En la primera parte reflexionaremos sobre qué quiere decir: *colgado de un barraco / duerme mi pueblo blanco*:

a. El pueblo está cansado y quiere dormir.
b. El pueblo está paralizado, sin apenas actividad.
c. El pueblo tiene que despertar y buscar cosas nuevas.

Bajo un cielo, que a fuerza / de no ver nunca el mar / se olvidó de llorar
¿Qué quiere decir un cielo que se olvidó de llorar?

a. Estar nublado.
b. Cielo que no produce lluvia.
c. Cielo gris.

En la segunda parte discurriremos sobre el sentido de: *Y los viejos / sueñan morirse en paz / y morir por morir/ quieren morirse al sol / La boca abierta al calor, como lagartos, / medio ocultos un sombrero de esparto.*

¿Por qué compara a los viejos con los lagartos?
a. Porque tienen muchas arrugas.
b. Porque son indolentes.
c. Porque no les queda fuerza para nada.

En la tercera parte podemos hacer infinidad de actividades tanto referentes a lenguaje como al sentido filosófico que encierra. Aquí aparece el imperativo

del que se vale el autor para exhortar a la gente a que salga del pueblo y busque otros horizontes.

¿Qué quiere decir: *sigue el camino del pueblo hebreo?* Oyendo las contestaciones aprovecharemos para discutir sobre la historia de los hebreos.

¿Por qué hay que seguir dicho camino?
a. Porque los hebreos son muy inteligentes.
b. Porque siempre han tenido que ir de un lugar a otro y se han arriesgado.
c. Porque si lo seguimos triunfaremos.

También aprovecharemos la riqueza del vocabulario eligiendo el significado de algunas palabras como:

Murmurar: a. hablar b. cantar c. llorar
Umbral: a. cama b. entrada c. caminar
Trashumar: a. trasladarse b. correr c. caminar
Cal: a. piedra b. sustancia blanca c. madera
Forjar: a. pensar b. crear c. sentir
Tierno: a. duro b. dulce c. frio

La tercera parte es bastante rápida, trasmite fuerza y resulta ideal para realizar ejercicios de pronunciación y entonación en grupo o individualmente. Para favorecer la interacción procuraremos que los alumnos se corrijan unos a otros. Nos volveremos a detener en la lectura del texto, haciéndoles identificar los verbos y comentar los tiempos verbales.

Como colofón realizaremos actividades de consolidación en las que normalmente se pasa de los ejercicios de comprensión a los de producción oral y escrita. Propondremos a los alumnos realizar una breve composición sobre la canción, su mensaje y lo que les ha aportado a cada uno, tanto en el plano semántico como en el personal. Algunos estudiantes leerán parte sus composiciones dando lugar a entablar un diálogo. Se recomendará aprender de memoria la canción para no olvidarla y poder cantarla en clase de vez en cuando. Otra actividad posible sería una representación dramática del argumento y el mensaje de la canción. Esto nos permitiría embarcarnos en otra nueva tarea para una clase posterior.

CONCLUSIONES

Podemos decir que somos conscientes de la importancia de introducir canciones en el aula de español, actividad que evita la monotonía y proporciona incentivos, a la vez que constituye un excelente método de presentar culturas y acercarlas. Afortunadamente, en España, contamos con magníficos cantautores

de los que podemos obtener materiales nada despreciables para enseñar nuestro idioma. Las canciones constituyen en sí mismas auténticos vehículos de información lingüística para explorar los diferentes niveles de la lengua, desde el nivel fonético hasta el sintáctico y léxico semántico, sin olvidarnos del nivel textual que permite al alumno desarrollar destrezas.

OTRAS CANCIONES TRATADAS EN EL AULA

Entre otras destacaremos "Soñadores de España", canción que apareció en 1992 con motivo de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. La interpretan a dúo Plácido Domingo y Julio Iglesias. Es una composición muy apropiada para tratar temas históricos y culturales de España.

"Soñadores de España": Plácido Domingo & Julio Iglesias

Al mar
van en barcos de espuma
los descubridores…
Soñadores…

Al mar,
para darle a la América
Dios, luz y nombre…
Soñadores…

Azul
de Picasso y la luz
de infinitos pintores…
Soñadores…

La voz
de la sangre de Lorca
partida a jirones…
Soñadores…

La fe de Teresa,
la de tanto Quijote…
Soñadores…
Soñadores…

Soñadores de España…
Caminar, caminar
con pinceles,
con poemas
o cantando a las estrellas.

Soñadores de España…
Caminar, caminar…
Con guitarras
bien despiertas
inundar de amor la tierra…

¡Soñadores de España!

Azul
de Picasso y la luz
de infinitos pintores…
Soñadores…

La voz
de la sangre de Lorca
partida a jirones…
Soñadores…

La fe de Teresa,
la de tanto Quijote…
Soñadores…
Soñadores…

Soñadores de España…
Caminar, caminar
con pinceles,
con poemas
o cantando a las estrellas.

Soñadores de España…
Caminar, caminar…
Con guitarras
bien despiertas
inundar de amor la tierra…

¡Soñadores de España!

Para tratar la figura de Don Quijote y la filosofía que la obra encierra elegimos dos canciones: "Vencidos" de Joan Manuel Serrat, con letra de León Felipe, y "Quijote" interpretada por Julio Iglesias, con letra de Ramón Arcusa.

"Vencidos": *Joan Manuel Serrat*

Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar…

Y ahora ociosa y abollada,
va en el rucio la armadura,
y va ocioso el caballero,
sin peto y sin espaldar…

Va cargado de amargura…
que allá encontró sepultura
su amoroso batallar…

Va cargado de amargura,
que allá "quedó su ventura"
en la playa de Barcino, frente al mar…

Cuántas veces, Don Quijote,
por esa misma llanura,
en horas de desaliento
así te miró pasar…
y cuántas veces te gritó:
"Hazme un sitio en tu montura
y llévame a tu lugar".

Hazme un sitio en tu montura,
caballero derrotado,
hazme un sitio en tu montura,
que yo también voy cargado
de amargura
y no puedo batallar.

Ponme a la grupa contigo,
caballero del honor,
ponme a la grupa contigo
y llévame a ser contigo,
contigo pastor…".

Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar…
Va cargado de amargura…
Va, vencido, el caballero
de retorno a su lugar.

"Quijote": *Julio Iglesias*

Soy de aquellos que sueñan con la libertad
capitán de un velero que no tiene mar
soy de aquellos que viven buscando un lugar
soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.

Y me gustan las gentes que son de verdad
ser bohemio, poeta y ser golfo, me va
soy cantor de silencios que no vive en paz
que presume de ser español donde va.

Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
que tu amor no es fácil de encontrar.
Quise ver tu cara en cada mujer
tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.

Soy feliz con un vino y un trozo de pan
y también, ¡cómo no!, con caviar y champán
soy aquel vagabundo que no vive en paz
me conformo con nada, con todo, y con más.

Tengo miedo del tiempo que fácil se va
de las gentes que hablan, que opinan de más
y es que vengo de un mundo que está más allá
soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.

Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
que tu amor no es fácil de encontrar.

Quise ver tu cara en cada mujer
tantas veces yo soñé que soñaba tu querer,
tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.

Otra canción que encierra muchas posibilidades de practicar todas las destrezas fundamentales para el aprendizaje de una lengua es "Cuando era más joven" de Joaquín Sabina.

Cuando era más joven
viajé en sucios trenes que iban hacia el norte
y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Compraba salchichas
y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando era más joven
me he visto esposado delante del juez.
Cuando era más joven
cambiaba de nombre en cada aduana,
cambiaba de casa,
cambiaba de oficio,
cambiaba de amor,
mañana era nunca
y nunca llegaba pasado mañana.
Cuando era más joven
buscaba el placer engañando al dolor.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
había días que tocaba comer, había noches que no,
fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del
brazo de un tipo que nunca era yo.
Pasaron los años
terminé la mili, me metí en un piso,
hice algunos discos,
senté la cabeza, me instalé en Madrid.
Tuve dos mujeres
pero quise más a la que más me quiso,
una vez le dije "¿Te vienes conmigo?"
y contestó que sí.

Hoy como caliente,
pago mis impuestos, tengo pasaporte
pero algunas veces
pierdo el apetito y no puedo dormir.
Y sueño que viajo
en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
Cuando era más joven
la vida era dura, distinta y feliz.
Dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama,
había días que tocaba comer, había noches que no,
fumaba de gorra y sacaba la lengua a las damas que andaban del
brazo de un tipo que nunca era yo.

Es una canción narrativa y a la vez autobiográfica que nos habla de un Sabina en su juventud. Nos explica sus motivaciones: vivir la vida sin más, al máximo y en cada momento, es decir, una vida intensa y bohemia. Sabina es uno de nuestros mejores cantautores, representante de aquella célebre movida madrileña. Ha triunfado como cantautor realista y sin pelos en la lengua. Nos encontramos con la trayectoria de un hombre valiente, honesto y sincero que ha sabido sacar partido a la vida.

Para cambiar un poco el tono y el asunto nos hemos ido de los cantautores a las canciones de la tuna y hemos trabajado con "Estudiantina portuguesa".

Somos cantores de la tierra lusitana
traemos canciones de los aires y del mar,
vamos llenando los balcones ventanas
de melodías del antiguo Portugal.

Oporto riega en vino rojo sus laderas,
de flores rojas va cubriendo el litoral,
verde es el Tajo, verdes son sus dos riberas,
los dos colores de la enseña nacional.

¿Por qué tu tierra toda es un encanto?
¿Por qué? ¿Por qué se maravilla quién te ve?
Ay Portugal ¿Por qué te quiero tanto?
¿Por qué? ¿Por qué te envidian todos, ay, por qué?
Será que tus mujeres son hermosas,
será será que el vino alegra el corazón,
será que huelen bien tus lindas rosas,
será será que estás bañada por el sol

Oporto riega en vino rojo sus laderas
De flores rojas va cubierto el litoral
Verde es el campo, verde son sus dos riberas
Los dos colores de la enseña nacional.

Esta canción nos da una buena oportunidad para que los alumnos conozcan la tuna, agrupación estudiantil propia de España y Portugal que no se encuentra en otros países.

Aconsejamos a los estudiantes que presencien alguna actuación de la tuna en vivo.

BIBLIOGRAFÍA

Riviere, Margarita. *Serrat y su época*. Barcelona: *El País*, 1998.
García Gill, Luis. *Serrat canción a canción*. Barcelona: Ronsel, 2004.
Cura, Eduardo. *Serrat aquí y ahora*. Barcelona: *El Fuglar*, 1987.
Lapesa, Rafael. *Introducción a los estudios literarios*. Madrid: Cátedra, 1975.
Carbonell, Joaquín. *Pongamos que hablo de Sabina (una mirada personal sobre Joaquín Sabina)*. Barcelona: Ediciones B, 2011.
Menéndez Flores, Javier y Sabina, Joaquín. *Sabina en carne viva*. Barcelona: De bolsillo, 2008.
Bordoy, M. "Canciones en: de la internet al aula", *Mosaico* nº 7. Consejería de Educación y Ciencia en Bélgica. Países Bajos y Luxemburgo, 2001.
Gill-Toresano, M. "El uso de las canciones y la música en el desarrollo de la destreza de comprensión auditiva en el aula de E/LE". *Carabela* 49. Madrid: SGEL. 2001: 39-54.
Mata Barreiro, C. *Las canciones como refuerzo de las cuatro destrezas en P. Bello y otros: Didáctica de las segundas lenguas, y recursos básicos*. Madrid: Santillana, 1990.
Sallés, Matilde. "Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE". Bruselas. Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, 2002.
Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. *Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ Lengua extranjera (LE)*. Madrid: SGEL, 2004.

Páginas para practicar el español como lengua extranjera

http://www.elenet.org/ (para trabajar con canciones)/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.donquijote.com/