

**TRABAJO DE FINAL DE GRADO EN
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

MÚSICA E INTERCULTURALIDAD

IDENTIDADES CULTURALES:

AFRICANA Y GITANA, UNA

EDUCACIÓN EN VALORES A

TRAVÉS DE SUS MÚSICAS

Alumno/a: Andrea Bodí Castillejo

Tutor/a: José María Peñalver Vilar

Área de conocimiento: Música

Curso académico: 2017/2018

Índice

Justificación del tema

1. Introducción	1
2. Metodología	2
3. Identidades culturales	3
3.1. Cultura e interculturalidad	3
3.2. Similitudes en las dos culturas	5
3.3. Marginación sufrida por ambas etnias	6
5. La influencia que los africanos ejercen en la música gitana	9
6. Valores intrínsecos en la música de ambas culturas	11
6.1. Fomentar la educación en valores con alumnos de Educación primaria a través de la música.	11
7. Conclusiones	14
8. Referencias	15

AGRADECIMIENTOS:

El trabajo de fin de grado me costó días de esfuerzo, dedicación, días de agobio y de querer tirar todo por la borda, aunque puedo decir a día de hoy que mereció la pena. Mereció la pena por teneros a todos cerca de mí, dándome ánimos para que siguiera adelante, sin vosotros, nada hubiese sido posible. Por ello dedicaros mi agradecimiento a cada uno de vosotros:

A mi profesor José María Peñalver, por haber sido mi guía durante este proceso, por sus consejos y sinceridad, su energía y apoyo.

A mis padres, hermano y toda mi familia, gracias a ellos soy quién soy a día de hoy, por vuestro apoyo, sacrificio y cariño incondicional.

A mis amigas, por ser mi fuente de inspiración en todo momento.

A ti Pablo, por no dejar que me derrumbase ni un solo segundo, gracias de corazón.

Sólo puedo transmitir mi más sincero agradecimiento por la fase que juntos hemos recorrido y por mi etapa académica que hoy culmina.

RESUMEN

El presente trabajo de final de grado tiene como objetivo principal realizar una revisión teórica de dos culturas, concretamente la africana y la gitana y ofrecer recursos a través de las mismas. Se han seleccionado estas dos culturas ya que tienen más cosas en común de las que nos pensamos, y algunas de las cuestiones que son interesantes para investigar en este trabajo serían cuáles son las costumbres africanas y gitanas, la música de estas, cómo muestran sus sentimientos, que tienen en común las dos culturas, la importancia que tiene la música africana en la gitana, también fomentar los valores que nos ofrecen estas dos culturas a través de la música y hablar sobre la realidad de la marginación que aún siguen sufriendo.

PALABRAS CLAVE

Educación Primaria, Didáctica musical, Educación en valores, Músicas del mundo, Interculturalidad.

ABSTRACT

This final degree work's main objective is to perform a theoretical review of two cultures, namely the African and Gypsy and provide resources through them. These two cultures have been selected since they have more in common than we think, and some of the questions that are interesting to investigate in this work would be what are the African and gypsy customs, the music of these, how they show their feelings, which have in common the two cultures, the importance of African music in the gypsy, also promote the values offered by these two cultures through music and talk about the reality of marginalization that still suffer.

KEY WORDS

Primary Education, Musical Didactics, Education in values, World music, Interculturality.

Justificación del tema

En el presente trabajo de final de grado el tema que se va a desarrollar es de música e interculturalidad, siendo este una revisión teórica del tema escogido.

Los temas de interculturalidad, multiculturalidad, multiplicidad y cultura, son conceptos muy presentes en nuestra sociedad, debido a la instalación de inmigrantes en nuestros contextos ha hecho que crezca notablemente en las aulas pretendiendo enfocar esta realidad de manera positiva dando oportunidad para la existencia de cambios culturales y la riqueza que esto conlleva (Gonzalez, E.M. 2008:226)

Así que se pretende reflexionar a partir de estos términos y más concretamente de las etnias africanas y gitanas que importancia y relación tienen entre ellas y cómo han marcado en nuestra música aspectos imborrables.

A raíz de la lectura de libros muy interesantes con autores expertos en el tema, investigadores, documentales e incluso periódicos y apuntes de otros grados... se puede demostrar la importancia y el impacto que estas dos culturas tenían en nuestra sociedad desde sus inicios y los valores que estas pueden ofrecer a los niños y niñas si se enfoca en el tema de la educación.

De este modo, se quiere concienciar a los lectores de dicho trabajo, que la música no ocupa el lugar merecido ni se le da la importancia que esta debe obtener, cuando si su protagonismo está presente desde edades muy tempranas en las aulas la efectividad que esta tiene en los niños es más que evidente.

1. Introducción

Nos planteamos la siguiente cuestión:

¿Se puede alcanzar un aprendizaje significativo de valores tomando como base estas etnias y sus músicas?

“La educación por la música es educación en valores [...] en la música se enseñan valores y con la música se aprende a elegir valores” (Tourriñan y Longueira,2010:160)

Según el profesor Peñalver:

“Los temas transversales en el ámbito educativo no representan contenidos paralelos a los específicos de la materia, son valores que deben de introducirse de modo implícito en la práctica docente, deben estar vinculados a la realidad social y suponen una estrecha relación entre el centro

educativo y el entorno. En la enseñanza de la música fomentamos las relaciones de diálogo, de paz y armonía (Peñalver, 2010a: 1)

Las etnias africanas y gitanas han sido marginadas desde sus inicios y la relación de sus costumbres, culturas y músicas son más que evidentes. Se cree con precisión que con el conocimiento de algunos aspectos de interés podremos conocer la respuesta a dicha pregunta.

Como punto de partida se analiza la cultura de ambas dos y sus similitudes, también así como la marginación que estas han sufrido si nos remontamos a la antigüedad y la que aún se sigue sufriendo por solo intentar buscar diferencias entre las personas.

Seguidamente se estudia el significado de sus músicas, sus celebraciones, danzas y ritmos, sus creencias religiosas y como consiguen involucrar en todo momento la música en casi cada actividad que realizan y la pasión que ponen en cada momento.

Hay una clara evidencia en que la música Africana ha intervenido de manera activa en la música gitana, teniendo estas mucho en común, siendo dos etnias que vienen del proletariado, no de la aristocracia ni el patriarcado, y la existencia de africanos en el sur durante muchos años hace clara la visión de dichas similitudes entre una música y otra.

Finalmente se quiere dar mera importancia a los valores que a través de ellas podemos inculcar a los alumnos de Educación Primaria, sabiendo que en las escuelas la interculturalidad es más que elevada y evidente y no se está educando en valores, si nomás bien en prejuicios, y que mejor manera que realizar este procedimiento de comunicación a través de la música...

Es por ello que música y cultura siempre han sido dos aspectos que han ido ligados, y para cada cultura la música ha tenido un significado diferente, con ella sus cantos, sus danzas y sus celebraciones, la música se utiliza para todo y para dar significado a lo que no se puede expresar hablando y sin duda alguna estas dos culturas utilizan la música para cualquier suceso en sus vidas.

2. Metodología

El método de la búsqueda de información utilizado en este trabajo de final de grado ha sido mayoritariamente a través de la bibliografía, también con artículos de revistas digitales, artículos de periódicos conocidos, algún documental e incluso de otros trabajos de grado.

Los libros han sido extraídos de la biblioteca de la Universidad Jaume I, algunas revistas relacionadas con el tema de la educación me las ha facilitado mi profesor de TFG y otras las he encontrado online, como también artículos varios.

Esta búsqueda ha sido larga, costosa y muy extensa, buscando palabras clave como son cultura e interculturalidad, cultura musical africana y gitana, cultura general de ambas etnias, educación en valores, educación musical...

Hay mucha información escrita sobre estos temas, pero se complicaba al querer acotar a cuestiones más específicas, aunque ha habido suerte y he encontrado buena información para poder realizar este trabajo de investigación

3. Identidades culturales

3.1. Cultura e interculturalidad

Se plantea una pregunta, ¿existen las culturas? Realmente la identificación de las culturas con individuos y la identificación de la humanidad con una sola cultura niegan la existencia de culturas. El ser humano tiene la necesidad de clasificar, por simplemente la percepción de diferencias. Esta clasificación se debe a una cuestión epistemológica. Es decir, el primer paso al conocimiento humano, es la clasificación. Para entender la realidad, necesitamos conceptos y para elaborar estos, es necesario establecer fronteras entre lo que son unas cosas y otras (Ordoñez, 2016:4).

“Las etnias, como las acciones e incluso como las clases para sí o conscientes de ser tal, son construcciones culturales, con un tiempo de formación y un tiempo para la desintegración. La etnia no existe como realidad estructural, comentaba recientemente Bazin refiriéndose a los contornos borrosos de la bambareidad: la acción clasificadora de la administración colonial ha forjado etnias e impulsado identidades antes inexistentes. Desde luego las etnias no existen, pero haberlas, haylas” (Iniesta, 1998, p.83)

Hay constancia de un elemento invisible entre la multiplicidad de culturas y el de la humanidad única como tal y lo que separa la cultura por una frontera son estos dos conceptos pero a su misma vez también las conecta (Bauman, 2008:14-15).

Cuando se traza la frontera es por la necesidad de buscar diferencias y tenerlas muy presentes. Las diferencias nacen como fruto de las fronteras y de la labor misma del separatismo. (Bauman, 2008:15)

Por ello, las personas casi nunca están satisfechas con lo que tienen y siempre van en busca de un bienestar y de nuevas formas de vida para conseguirlo.

El bienestar lo consigue el humano gracias a ese entramado de instituciones, representaciones, sistemas y valores que denominamos “cultura”. Cultura es arte y ciencia, pero también símbolo, mito, autoconsciencia, etc. Como oportunamente se encargó de recordarnos Freud, la cultura hace posible el bien estar a costa de provocar una neurosis

colectiva en el sapiens. Fundamentalmente, la cultura se asienta sobre dos límites: la sexualidad y la agresividad. Se participa de la cultura cuando se es capaz de poner coto a las pulsiones sexuales y agresivas, sublimándolas. (Ordóñez, 2016:13)

A su vez, todas las culturas tienen rasgos propios según hayan nacido o según sus tradiciones y ninguna persona elige que cultura vivir, pero siempre puede intentar modificarla, y cuando se refiere a interculturalidad, se habla de la conexión producida por dos o más culturas cuando entran en contacto (Ordóñez, 2016:14).

“El término interculturalidad lleva intrínseco el concepto “cultura”, el cual es bastante complejo de definir, pero resulta necesario realizar un acercamiento a dicha palabra. Podría definirse como la estructura que abarca desde los valores hasta la organización que regula el modo de proceder de los seres humanos, englobando cualquier aspecto de la vida cotidiana. Pero a su vez, el propio término también comprende limitaciones, y en muchas ocasiones se producen choques culturales. Este mismo contacto es lo que se denomina interculturalidad” (Ferriz, 2017:1)

Una de las características de la interculturalidad, es el reconocimiento de las diferencias gracias al entendimiento de las mismas, para así admitirlas y establecer conexiones que conllevarán a una reciprocidad, porque relacionarse significa educarse y cambiar hábitos con los demás (Recuperado 06/06/2018, <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/131098>)

Existen unos cimientos en los que se basan los vínculos interculturales que son, el crecimiento personal, la obtención de valores y el entendimiento de la cultura propia y distinta (Siankope y Villa, 2004:13).

Cuando se hace referencia al conocimiento de la propia cultura y la de los otros, se hace referencia a que brinda muchas posibilidades de aproximación con los demás. Entender el sentido de las danzas, letras, canciones, la utilización de instrumentos... da una gran oportunidad a compartir historias colectivas (Siankope y Villa, 2004:16)

“No se trata tanto de hacer música como de hacer algo por la comunidad; algo que se pueda llegar incluso a cambiar su propio concepto de cultura” (Barber. LI, 2003:106)

La música tiene un papel importante en la comunicación y más si se trata en la diversidad cultural por eso hay que prestar atención a sus factores culturales y a las relaciones entre la música y la sociedad. También es la propia, la que limita los estilos musicales tradicionales ocupando un lugar social de mera atracción teniendo la sensación de que la música no tiene un lugar fijo. Es muy importante acercarse al vínculo de experiencia musical y comunicación social ya que es fundamental tener el valor de la música para la relación y entendimiento en el medio de circunstancias sociales contrarias (Méndez, 2006).

3.2. Similitudes en las dos culturas

Se parte de la base que la población africana y gitana son razas discriminadas y que además las dos se intensifican con contactos de la India. (Recuperado 27/06/2018, <http://metode.es/revistas-metode/monograficos/la-genetica-de-las-migraciones-humanas.html>)

Su música no viene del clasicismo ni de la aristocracia, sino que vienen del proletariado, de gente obrera y humilde, siendo los africanos los esclavos y los gitanos una raza destinada al sufrimiento y a la marginación como a día de hoy se sigue viendo. Son culturas que utilizan la música como símbolo de expresión y comunicación como forma de exteriorización de sentimientos.

De las evidencias anteriores, son los gitanos los que tienen una preferencia visible a los vínculos con sus familiares hasta límites complicados de entender, su día a día se propaga entre ellos (San Román, 1997: 84).

A su vez, la visión de los gitanos siempre ha sido ambulante, realizando los recorridos siempre en grupos donde cohabitan mujeres y hombres de todas las edades llamados también clanes teniendo una forma de hablar personal. Este grupo es dirigido por la persona más vieja de ellos, normalmente un hombre llamado el patriarca, teniéndolo a este como al jefe (San Román, 1997: 85).

Un muchacho gitano afirmó (1970): “La fuerza de la raza se mide en varas”. Al conocido como el patriarca, se le visualiza siempre con una vara en sus manos haciendo de esta una extremidad más de su cuerpo realizando diversas funciones con ella. La garra de la raza y el grupo del patriarca se calibraba por la cantidad de varas que podía paralizar en una situación dada (San Román, 1997:107).

En consecuencia, el principio del flamenco fue un portento de unificación de las culturas más variadas que existían en el pueblo andaluz hasta el siglo XVIII en el cual el poblado gitano ajustó a sus menesteres expresivos (Siankope y Villa, 2004: 16).

África es uno de los países más grandes del mundo, y cuando hablamos de costumbres culturales africanas hay inmensidad de ellas, por eso nos centraremos en las más habituales y compartidas por ellas.

Ahora bien, cuando se hace referencia a los poblados de África se sabe que se organizan en tribus, compuestas por grandes familias, también cuentan con la presencia del jefe de esta, al cual respetan y le deben sumisión. A los africanos se les caracterizan por llevar muchas pinturas en la cara, collares coloridos y llamativos, accesorios diferentes que decoran su cara y cuerpo y al jefe se le identifica por llevar algo diferente a todos los demás.

Haciendo referencia a la vida del africano, esta gira entorno a la música para celebrar cualquier acontecimiento ocurrido, ya sean de carácter religioso, o para festejar momentos extraordinarios de

la vida, ya como una iniciación, un matrimonio o un nacimiento. También es corriente que en cualquier lugar donde estén en ese momento se convierta en una festividad musical y de danza. (Linage. A, 2000:29)

Las afirmaciones anteriores, plantean la gran similitud entre las dos.

3.3. Marginación sufrida por ambas etnias

Cuando se hace alusión de la palabra marginación, aparecen muchos conceptos para explicar su significado.

La palabra “civilización” con respeto admirativo, oponiéndola a lo que suele denominarse “barbarie” o “salvajismo” y como si con este término se abarcara la ley, el orden, la justicia, la urbanidad, los valores cívicos y la racionalidad. También se la propone como panacea para promover las ciencias y las artes y para mejorar la condición humana mediante el progreso continuo de la tecnología. (Ordoñez, 2016, p.11)

Es por esta razón que,

La civilización – como proceso como hecho histórico- es ambivalente: por una parte permite vivir con mayor comodidad y mayor celeridad; está a la base del desarrollo de las artes y las ciencias; hace posible la fruición y el goce estético; etc. Por otra, exige periódicos sacrificios, es devastadora e inhumana y la clave de su éxito se asienta, de un lado, sobre su poderío económico-militar, de otro, sobre la explotación. (Ordóñez, 2016, p.13)

Cuando las personas se exponen a otras etnias diferentes a la suya surgen las denominadas fronteras que nos obsesionan, estas se utilizan para la garantía de una protección personal frente a unos peligros y amenazas que al parecer el mundo se ve hallado. Esta obsesión es fruto de la insistencia desesperada de la búsqueda de soluciones que quizás ni siquiera existen (Bauman, 2008).

Según afirman (Siankope y Villa, 2004): “Vivimos en un mundo en que las diferencias son evidentes”. (Pg 63). Pueden haber multitud de diferencias debidas a muchos factores, aunque las más visibles sean de procedencia, cultura, religión, de orientación sexual... y existen diversas maneras de convivir con ellas, eligiendo algunos el miedo a lo diferente convirtiéndolo en odio, en respuesta a lo desconocido.

Es por ello que las diferencias existen en el día a día de las personas, se convive con ellas y se deben de respetar y verlas como la base de una fuerza en nuestras vidas. Para afrontarlas, nacen los prejuicios que deben de ser sustituidos por la tolerancia entrenándose para ello y aquí nace una

pregunta: ¿qué estoy enseñando a mis hijos o a mis alumnos: prejuicios o respeto?”. (Siankope y Villa, 2004:63)

Por esta razón, los prejuicios se enseñan o inculcan de forma inconsciente, con frases subliminales desfavoreciendo a personas diferentes a una misma, adquiriéndose en los niños un pensamiento propenso al prejuicio, utilizando esto como camino para odiar y herir, provocando una valoración negativa del mismo (Siankope y Villa, 2004: 63)

(Siankope y Villa, 2004) afirman: “Aprender a resistirnos al prejuicio ante los diferentes es esencial para poder enseñar el aprecio y el valor de las mismas” (Pg 64).

Hay existencia de muchas pruebas que demuestran que estas etnias siguen sufriendo un rechazo de la humanidad.

La presencia de un patrigrupo frente en una feria, como en una cafetería, puede hacer marcha atrás a gente de otro más débil que, justo entonces, cuando iban a entrar se percata de ello. Y cuando el poder de los payos les obliga, o la necesidad les empuja, los débiles tienden a vincularse a los fuertes, de manera que es otorgan aún más fuerza. Es como el dinero. No se puede pretender tener mucho a no ser que se tenga mucho ya. (San Román, 1997, p.107)

Es un pueblo caracterizado por su destino, por su fatalismo atroz, por un eterno vagar para aliviar el dolor de vivir, por un eterno recomenzar (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

El niño negro vive en Europa en un terrible ambiente de tensión. Él pertenece a una raza que parece maldita y que acumula todos los males. El entorno donde vive sólo refleja aspectos negativos de su raza: los medios de comunicación difunden constantemente noticias e imágenes de miserias y catástrofes de África que es la cuna de la raza negra; las diferentes organizaciones humanitarias europeas, a su vez, llenan los rincones de las ciudades y pueblos de carteles, fotografías y anuncios que vienen a confirmar las desgracias de África y de su raza (Recuperado el 28/06/2018, http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article_id=2424)

Las etnias africanas y gitanas están expuestas a una amplia variedad de discriminaciones por la sociedad en la que conviven teniendo que soportar estas miles de acciones negativas por el mero hecho de pertenecer a una agrupación con muchos prejuicios.

4. Significado de sus músicas

Realizar música es algo que se realiza colectivamente, teniendo cada persona una función y la utilizan para cualquier celebración especial que ellos consideren, como siempre se ha hecho

tradicionalmente su cultura, teniendo una música y ritmo diferente para cada ocasión. También la utilizan para las ceremonias religiosas, teniendo instrumentos diferentes que tienen como función transmitir sentimientos (Sharma, 2006:11).

Así pues, el origen de la danza es primitivo, aparece desde los orígenes del hombre siendo ya visualizado en los planos de la vida animal. Esta surge a causa de buscar un método para expresar las necesidades vitales. Para las etnias africana y Gitana, que podrían ser denominadas como "primitivas", consideran la danza como algo esencial en sus exteriorizaciones tanto sociales (festejos y celebraciones) como religiosas (Zamora,1995:7).

Haciendo referencia a sus músicas:

A pesar del gran número de personas que habitan África y la gran variedad de culturas existentes, la música negra se ha estimado como un conjunto uniforme, aunque cada vez más se ve que su perspectiva musical es muy complicada, existiendo muchas formas secundarias y la gran variación de culturas es por la esencia de su música (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>)

Una de las grandes utilidades de la música africana es la compañía de esta en cada una de sus labores (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>)

A los africanos se les reconoce por su gran participación con la música, danza, composiciones, cantos, etc. Una características de los cantes africanos se limitan a frases reducidas que se repiten sincrónicamente o saltadamente (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>).

Lo que es también muy común en África son los solos, también lo son las improvisaciones en algunos estilos, ya que con estas últimas, se valoran como una demostración a la experiencia musical (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>)

Cuando se habla de la música africana se debe dar importancia a su característica más significativa que es el ritmo, y por este motivo este estilo de música ha tenido una gran influencia en la música popular de todo el mundo (Sharna, 2006:7). Es el más estudiado ya que ha tenido mayor relevancia que otros aspectos y se puede decir que es el más evolucionado en esta cultura que en las demás se manifiesta en un instrumento significativo, el tambor mezclado con varias voces e instrumentos, por eso a África se le conoce como la tierra de tambores (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>)

Esta importancia del ritmo se puede observar ya que la mayoría de la sonoridad instrumental africana se compone por la percusión, ejerciendo estos un puesto relevante (Recuperado 29/05/2018 <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>)

(Sharma, 2006:11): “Para los africanos los instrumentos no solo se tocan, sino que hablan una lengua”.

A su vez también, cuando se habla de música y se relaciona con la etnia gitana nace mucha información.

Los gitanos tienen una manera inconfundible de hacer música, con sus ritmos, interpretaciones y formas propias, la riqueza de su esencia musical ha sido utilizada por famosos compositores. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

La vivencia de los gitanos con su música es para dar expresión de su presencia, utilizándola como medio de comunicación de valores culturales y justos, también como forma de fuga a las represiones de la sociedad. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

Hongria Liszt escribe: “su arte es un lenguaje sublime, un canto místico, pero claro para los iniciados, que se usa para expresar lo que quieren sin dejarse influenciar por nada que sea extraño a sus deseos. Han inventado su música, y la han inventado para sí mismos, para hablar, para cantar entre ellos, para mantenerse unidos y han inventado los más conmovedores monólogos”. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

Cuando se quiere hacer referencia a la música gitana significa hablar de su cultura y evolución que sigue los sucesos de un pueblo nómada. Para entender su música hay que vivenciarla a su manera. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

Esta música tiene caracteres rebeldes, nostálgicos, ya que plasma el estado de ánimo del pueblo, a su vez también es una música fuerte, llena de vida y compás. Una de sus características es la creatividad e improvisación, producto de sabiduría personal curtidors en la trayectoria de vida. La riqueza del ritmo y los decorados son también una de sus mayores características. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

Los gitanos han utilizado su música para resistir y rescatarse de las presiones exteriores. El gitano siempre ha declarado sus facultades, y exteriorizan todas sus actitudes aunque hay un valor al que siempre hacen referencia y que es su origen, la libertad “El gitano es libre como un caballo salvaje”. (Recuperado 15/06/2018, <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>)

5. La influencia que los africanos ejercen en la música gitana

Como se habla en el documental de Gurumbé, siempre se ha creído que en España nunca hubo esclavos, cuando todo el mundo antiguamente había tenido. Se habla de que hay más de 2.500

documentos dónde se plasma una compra-venta de esclavos. España y Portugal fueron los únicos países donde hubo población negra, exactamente por la ciudad de Sevilla entraron unos 80.000 africanos que se quedaron en allí, y por eso se dice que la música flamenca siempre ha tenido algo negro. Se le da mucha importancia a los bailes de ambas por la construcción de la fiesta callejera, cuando se dice que hay algo negro que queda en la cultura andaluza, se refiere a cosas expresivas y eso que siempre ha habido una negación sistemática por cualquier vinculación con el mundo negro. En Sevilla no existe una memoria de la presencia de los africanos en esta ciudad.

Los esclavos llegados a España en los siglos XVI y XVII eran en mayor parte de Senegal y Mozambique, extendiéndose en numerosos pueblos y ciudades, dejando unas huellas significantes en ellos. Llegaron con sus danzas y cantes que llamaron la atención tempranamente a las sociedades esclavistas que los recogían por la riqueza de sus ritmos, tendiendo a adoptar instrumentos y normas españolas incluyéndolas a la energía del ritmo africano (Recuperado 04/06/2018, <https://www.scoop.it/t/palabras-de-la-ceiba>)

Como ya se ha comentado hay una mezcla significativa entre lo gitano, lo andaluz y lo negro y es realmente complicado saber que elementos son de uno y otro, llamado el son Afro-Andaluz (Recuperado 17/05/2018, <https://www.wiriko.org/cine-audiovisuales/gurumbe/>)

Se cuenta que “fanda” en un pueblo de África significa fiesta, y el sufijo “ngo” es una señal clara que la palabra tiene origen africano. (Recuperado 17/05/2018, <https://www.wiriko.org/cine-audiovisuales/gurumbe/>)

Miguel Rosales cuenta: “Fueron parte de la cultura porque los forzamos a estar aquí. Hubo esclavitud, colonización y ahora emigración. Hay que romper esa barrera de separación entre África y el sur de Europa sin entender que tenemos valores e historia compartida” (Recuperado 11/05/2018, https://elpais.com/cultura/2016/09/29/actualidad/1475145150_732138.html)

También este autor afirma que: “La forma de llamar a la tierra pisando el suelo del flamenco viene del África. Pero no sólo eso, también las maneras de hacer las fiestas, los ritmos y los gestos” (Recuperado 11/05/2018, https://elpais.com/cultura/2016/09/29/actualidad/1475145150_732138.html)

Es evidente ver que existe una similitud asombrosa en el baile africano con el flamenco, cuando las mujeres africanas se cogen las faldas al ritmo de los tambores, cuando chocan sus manos en las piernas es indudablemente una visión a una mujer bailando en un tablao flamenco (Recuperado 11/05/2018, https://elpais.com/cultura/2016/09/29/actualidad/1475145150_732138.html)

Para ambas culturas en sus momentos de esclavización encontraban en la música una forma de liberación a la opresión de los amos.

Uno de los mayores esplendores del flamenco es el talento de incorporar y representar músicas desconocidas y transformarlas en nuevos cantes que desde ese mismo momento son flamencos (Recuperado 04/06/2018, <https://www.scoop.it/t/palabras-de-la-ceiba>)

Todo apunta que los gitanos introdujeron a sus músicas danzas, ritmos y canes africanos provenientes de África, permitiéndose así el patrimonio musical de los negros en España (Recuperado 04/06/2018, <https://www.scoop.it/t/palabras-de-la-ceiba>)

6. Valores intrínsecos en la música de ambas culturas

6.1. Fomentar la educación en valores con alumnos de Educación primaria a través de la música.

“Los valores son cualidades que permiten encontrar sentido a lo que hacemos, a responsabilizarnos por nuestras acciones, a tomar decisiones con serenidad y de acuerdo a lo que pensamos, resolver problemas personales y definir con claridad los objetivos planteados. Representan la manera más idónea de abordar la realidad, dándole al educando una formación con dimensión más humana” (Conejo, P.A. 2012:263)

Es por ello que la representación positiva de algo o alguien que se percibe como “el bien “son los valores. Estos son intocables, no pueden cambiar aunque si lo puede hacer su concepto, hace tiempo se han perdido y existe una necesidad visible para empezar a educar en valores (Siankope y Villa, 2004:15).

Si bien es cierto que se puede valorar a la música como sustento para el lugar de conversa intercultural, como un utensilio de funcionamiento, ya que el procedimiento educativo musical es el más adecuado para la garantía de una aptitud intercultural para así hacer posible la convivencia tranquila y el intercambio de costumbres entre otras culturas para poder comprender <<al otro>>. (Villodre y del Mar, 2013:109).

Tal como hacen referencia (Siankope y Villa, 2004:15): “El valor clave en la práctica de la interculturalidad es el aprecio a la persona por el mero hecho de serlo”.

Para la aplicación de la música y la interculturalidad a la educación se debe saber que las relaciones interculturales que se perciben en el colegio son una fuente de progreso para todos los integrantes de la escuela. Los docentes deben fomentar que dichas relaciones sean lo más beneficiosas posibles a través de prácticas educativas innovadoras que promuevan las actitudes y los valores necesarios para la convivencia (Siankope y Villa, 2004:16).

Para tal efecto, desde la perspectiva de la educación, la música posee un rol social de aproximación y conocimiento de las culturas, aunque diversas proposiciones academicistas en educación musical

han desvinculado cultura y música, convirtiéndola en una disciplina de escaso valor educativo en su sentido más amplio, es decir, desde su percepción como fenómeno estético, cultural y social. Resulta de gran envergadura, recuperar una visión distinta de la educación musical, en la que la cultura escolar debe estar más receptiva a las influencias multiculturales (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

Según (Villodre y del Mar, 2013:109): “La música es un medio de comunicación intercultural por la riqueza que aporta, por la gran creatividad que implica”.

De este modo la música es comunicación, está llena de significados y sentimientos diferentes, ya que en cada persona puede interpretarla como quiera. La música en su caso, hace a las personas iguales en condiciones pero libres y diferentes en interpretación (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

También está alejada de la realidad escolar, el objetivo de la enseñanza musical está más ligado a la mera adquisición clásica y autónoma apartándose de la enseñanza de música popular la cual es diferente y se la tacha de “no buena” o “no apta” para la adquisición de estos conocimientos olvidándose de que la música enseña valores muy importantes y se restringe la enseñanza musical procedente de culturas minoritarias siendo esta de mera importancia en la etapa de Educación Primaria para enseñar respeto hacia las diferentes culturas que se presentan en su día a día (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

Como se puede observar, en las aulas existe una amplia diversidad de culturas concienciando que cada vez hay más interculturalidad en los colegios. A través de la música, se pueden conocer muchas costumbres, tradiciones de otras culturas ya acercarse a ellas, y en las escuelas se hace una separación entre ambos conceptos, se debe de recuperar la buena educación musical y que la cultura escolar debe de estar más abierta a influencias multiculturales, ya que la música no tiene la merecida consideración académica (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

Siguiendo a Téllez (1983), podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que toda consideración en torno a la música adquiere, de forma inevitable, un aspecto filosófico que es, en definitiva, independiente del carácter concreto de cada música. De esta manera, nos encontramos ante la existencia de diferentes dimensiones en la propia naturaleza del fenómeno musical (social, cultural, religiosa, etc.). Todo ello nos lleva a comprender que es necesario superar una visión parcelada y restrictiva de la música (académica, individualista) y acercarnos, por el contrario, a una consideración más amplia y abierta de la misma. (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

También es Small (1989) el que plasma la siguiente afirmación: “someter la educación de la música solamente a los valores tradicionales de la cultura occidental, no solo limita la imaginación de

nuestros niños y jóvenes, sino que además ahonda en modos de pensamiento hegemónicos, escasamente compartidos con el resto de culturas y manifestaciones estéticas minoritarias”. (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

“Giráldez (1997), destaca la importancia de comprender que desde una perspectiva musical no se puede obviar que las “músicas del mundo” forman parte a un universo cultural al que debemos atender”. (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

Es por esa razón que la cultura musical debe de ser compartida y no concurrir a un etnocentrismo cultural, se debe de eliminar las etiquetas como “música culta”, “música moderna”, la música es música y para cada persona tiene un significado. Se debe de encaminar a un aspecto intercultural aceptando la pluralidad de la sociedad incluyéndose las expresiones musicales de minorías étnicas (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

“Carbonell (2000), en su decálogo para construir una educación verdaderamente intercultural señala la importancia de crear un nuevo espacio social de respeto a las diferencias humanas y sociales desde una perspectiva de igualdad y de inclusión para todas las personas y culturas. En este sentido, la escuela debe utilizar todas las herramientas disponibles para fomentar esa comunicación democrática de respeto y comprensión a la diversidad cultural. Desde luego, la educación musical puede y debe configurarse no sólo como una herramienta que promueva un mayor entendimiento y aceptación entre las personas de diferentes culturas, sino que además, como espacio de aprendizaje compartido, puede favorecer una mentalidad más abierta, ayudando desde el mismo entendimiento de las distintas formas y estéticas de las músicas del mundo a erradicar prejuicios y estereotipos, creando así una verdadera convivencia –y conciencia-intelectual.” (Recuperado 12/06/2018, <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>)

Así pues, se necesita un desarrollo creativo del alumnado para la vivencia cultural y musical por eso trabajar con música puede proporcionar sentimientos de pertenencia a algún grupo. La música es el lenguaje de los sentimientos y puede actuar como transmisor de emociones. Las personas se pueden identificar con la música porque forma parte del conjunto cultural y al hacer uso de ella se transforma en un extraordinario hábito donde se descubre que las personas son idénticas y distintos. Por ello a partir de esto, se puede sensibilizar y desplegar la capacidad ética y saber convivir en la sociedad (Cabedo, A. 2014:17)

Es importante saber que la música ofrece bienes en las escuelas muy importantes en o para la interculturalidad, a partir de ella podemos vivirla, utilizándose esta como un medio de comunicación, siendo de entretenimiento y educación (Siankope y Villa, 2004).

Como contrasta Peñalver: “En los centros de enseñanza conviven muchos alumnos de diversos intereses y motivaciones, es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia:

solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo y participación social” (Peñalver, 2010b:1)

(Siankope y Villa, 2004:15) plantean: “Pero además, debemos fomentar en el aula la generosidad, la tolerancia, el respeto, la cooperación y la justicia en el sentido de los justos”.

Es por esto que para poder educar en valores, principalmente se deben de interiorizar, descubrir, investigar y adherirlos para así poder después contagiarlos, por eso hay que fomentar en una misma persona y después en los niños el cariño por las diferencias y así poder resistirse a la producción de prejuicios, respecto de ellos (Siankope y Villa, 2004:15)

Es visible que la sociedad actual precisa la integración de todas las personas desde valores como la tolerancia, la aprobación de los demás, compañerismo, el apoyo y la tolerancia. Se puede decir que una gran cualidad de la música es la facultad de inducir el aprendizaje y experiencia de los valores desde la diversidad (Muñoz, J.R, 2015:5-6).

Por ello cuando se baila, se toca algún instrumento o se canta, se produce la comunicación favoreciendo valores, como es uno de los más importantes, la aceptación sin diferencias, siendo este medio activo en el proceso (Muñoz, J.R, 2015:5-6).

Por esta razón debe de existir un contacto y aproximación entre el niño y la música para poder ayudar la potenciación de los vínculos con los demás, su alrededor y consigo mismo (Muñoz, J.R, 2015:5-6).

La música tiene el talento de transferir sabiduría, valores y experiencias habituales en todas las culturas, se puede decir que la música es una herramienta para la creación de un dialogo intercultural, el que ha incrementado el descubrimiento de la interculturalidad. (Villorde, M. 2012:1)

7. Conclusiones

Como cierre de este trabajo de final de grado se quiere hacer ver que la educación en valores a través de la música es posible y eficaz.

La elección de estas dos culturas ha sido necesaria ya que como se puede ver son dos etnias con muchos rasgos y costumbres en común y era de interés hablar sobre ellas. Todo lo que la cultura africana ha dejado en la música gitana es más que evidente, y que mejor que hablar sobre ello ya que el flamenco es un género musical más que conocido y admirado en nuestro país, se veía de mera importancia conocer que tuvo que ver África en algunas cosas que han quedado imborrables en los ritmos y danzas gitanas y también ver que valores nos pueden ofrecer.

Como se ha podido leer, valores como el respeto hacia las demás culturas, el conocimiento de las mismas, el valor hacia ellas escuchando, compartiendo y entendiendo las músicas de otros géneros, saber por qué hacen ciertas cosas o que costumbres tienen, son cosas más que interesantes y necesarias para fomentar el respeto hacia los demás y esto es lo que hoy debe de estar presente en nuestra sociedad y en nuestras aulas.

Ha existido, existe y existirá mucha discriminación hacia otras personas por el mero hecho de ser diferentes a uno mismo, nos educan y educamos con prejuicios, con frases subliminales despreciando a otra persona por ser del sexo opuesto, de color diferente o de creencias religiosas opuestas a las de uno mismo y esto debe de desaparecer. Debemos de educar en valores no en prejuicios, y para ello son los adultos los que los tienen que entenderlos e interiorizarlos para después transmitirlo a sus hijos o alumnos, y que mejor manera que combatir contra este problema que hacerlo a través de la música, porque la música es vida, es diversión, es comunicación y es el mejor camino para un mundo intercultural lleno de respeto.

Se debe de entender que todas las culturas se han beneficiado de una manera u otra en algún momento de la historia, muchísimos árabes estuvieron en España durante miles de años e hicieron cosas maravillosas para la cultura española, África nos ha ofrecido costumbres musicales que se han quedado en la nuestra propia, y así con muchos más ejemplos de países diferentes alrededor de todo el mundo. Deberíamos de estar agradecidos y acabar con esas fronteras que nos separan escuchando y compartiendo las músicas del mundo.

8. Referencias

Barber, L.I. (2003). *El placer de la escucha*. Madrid, España. Árdora

Bauman, Z. (2008). *Múltiples culturas, una sola humanidad*. Buenos Aires, Argentina. Katz Editores.

Cabedo, A. (enero 2014). La música comunitaria como modelo de educación, participación e integración social. *Revista Eufonía*, 60, p- 15-23.

Conejo, P.A. (2012). El valor formativo de la música para la educación en valores. *Dedica*. Recuperado de <http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/46152/16%20-%20Pedro%20Alfonso%20Conejo%20Rodriguez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Comas, D. (2014). La genética de las migraciones humanas. *Mètode*. Recuperado de <http://metode.es/revistas-metode/monograficos/la-genetica-de-las-migraciones-humanas.html>

Ferriz, C. (2017). *Tratamiento de los aspectos culturales en la traducción de Where Women are Kings de Christie Watson*. (trabajo de grado). Universitat Jaume I, Castellón, España.

Gonzalez, E.M. (2008). *Convivencia intercultural en centros educativos multiculturales... ¿Hacia un reconocimiento de la diversidad cultural?*. Murcia, España. *Educatio siglo XXI*, nº26. Pp 225-240. Recuperado de <http://revistas.um.es/educatio/article/view/46691/44721>

Iniesta, F. (1998). *El planeta negro, aproximación histórica a las culturas africanas*. Madrid, España. Los libros de la catarata.

Leiva, J.J. (Noviembre de 2005). Una mirada intercultural en la educación de la música. *Filomusica*. Recuperado de <http://www.filomusica.com/filo70/intercultural.html>

Linage, A. (2000). *Las músicas del mundo, introducción a ETNOSUR*. Jaén, España. Centro de Estudios Históricos "Carmen Juan Lovera".

Lucas, Á. (1 de octubre de 2016). La huella cultural de los negros esclavos en España es indeleble, el documental "Gurumbé" acaba con siglos de silencio de la impronta artística africana. *El país*. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2016/09/29/actualidad/1475145150_732138.html

Martín, E. (1 de enero de 2015). Los sones negros del Flamenco: sus orígenes africanos. *Revista la Factoría*. Recuperado de <https://www.scoop.it/t/palabras-de-la-ceiba>

Méndez, A. (2016). *Comunicación musical y cultura popular, una introducción crítica*. Valencia, España. Tirant Humanidades.

Muñoz, J.R. (enero de 2015). La música para la educación en valores. *Revista Eufonía*, (63), p. 5-6.

Ordóñez, V. (2016). *Ciudadanía intercultural*. Castellón de la Plana, España. Universitat Jaume I.

Paredes, M., Rosales, M.Á. (2016). *Gurumbé, canciones de tu memoria negra*. [Documental]. España. 3boxmedia.

Peñalver, J.M. (2010a): "La improvisación musical y su relación con la educación en valores. Justificación y elaboración de un diseño curricular básico para el área de música de la educación secundaria obligatoria". *Revista Quaderns digitals*, nº 64, pp 1-10

Peñalver, J.M. (2010b): "El valor humano de la improvisación musical y su influencia en el desarrollo de los temas transversales en la educación obligatoria española". *Revista EL ARTISTA*, nº 7 pp, 1-12.

Peñalver, J.M. (2011): ¿Qué es el jazz? Adaptación, modificación y transformación de los elementos musicales para la improvisación. *Revista electrónica de LEEME*, nº 27, pp 35-87.

- Racionero, J.F. (Noviembre de 2010). La música Africana. *Revista digital para profesores, temas para la educación*. Recuperado de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7606&s=>
- Ruíz, S. (2017, 15 de febrero). Gurumbé, las raíces negras de España llegan a la Cineteca de Madrid. *Wiriko artes y culturas africanas*. Recuperado de <https://www.wiriko.org/cine-audiovisuales/gurumbe/>
- San Román, T. (1997). *La diferencia inquietante, viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*. Madrid, España. Siglo veintiuno de España Editores, S.A.
- Sharma, E. (2006). *Músicas del mundo*. Madrid, España. Akal.
- Siankope, J. y Villa, O. (2004). *Música e interculturalidad*. Madrid, España. Catarata.
- Suarez, P y Spinelli, S. (2001). *Els gitanos y la música*. [Artículo]. Museu virtual del Poble Gitano a Catalunya. Recuperado de <http://www.museuvirtualgitano.cat/art/els-gitanos-i-la-musica/>
- Touriñan, J.M. y Longueira, S. (2010). La música como ámbito de la educación. Educación <<por>> la música y educación <<para>> la música. *Teoría de la educación*, 22 (2), 151-181.
- Villorde, B. y del Mar, M. (2013, 30 de julio). Importancia de la música como medio de comunicación intercultural en el proceso educativo. *Revista Interuniversitaria*. Recuperado de <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/131098>
- Villorde, M. (2012). La comunicación intercultural a través de la música. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 5 (10), 87-97 Recuperado de <http://www.cepcuevasolula.es/espinal>.
- Zamora, A. (1995). *Danzas del mundo*. Madrid, España. Editorial CCS.