

*Proyecto para segundo ciclo
de educación básica*

La cueca: creación e interpretación musical y dancística

NIVEL: 8° Básico¹

ASIGNATURA COORDINADORA: Lenguaje y Comunicación

ASIGNATURAS CONVOCADAS: Música / Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Educación Física y Salud

DURACIÓN: 6 a 7 semanas

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Cuando en el año 1979 el decreto N° 23 del Ministerio Secretaría General de Gobierno declaró a la cueca como danza nacional, ya antes, mucho antes, había dado el pueblo su veredicto favorable, desde el señorito en el salón hasta el inquilino en los campos.

Dicen Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en la introducción de su libro *La cueca: danza de la vida y de la muerte*, que nuestra danza nacional –la cueca– junto a la tonada, han sido y son hasta hoy dos géneros criollos representativos de nuestra identidad. Hay cuecas que hablan de los más variados temas, dependiendo del territorio en el cual surgen. Están las que hablan del amor, del desengaño, del paisaje natural o urbano, de las relaciones humanas, de personajes típicos, de costumbres locales, etc.

Dada esta consolidación de la cueca en la vasta geografía de Chile, el presente proyecto busca que los y las estudiantes del país conozcan, estudien y valoren la cueca. Para esto, realizarán una investigación con distintas fuentes de información, que aportarán el insumo para la creación de un texto inédito. También, analizarán la métrica de la cueca para que este texto cumpla con la estructura tradicional. Esto se realizará, tanto en la asignatura de Lenguaje y Comunicación como en la de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Completarán el proceso de aprendizaje llevando a cabo la interpretación vocal, instrumental y dancística de su creación, a realizar en las asignaturas de Música y Educación Física y Salud, respectivamente.

Finalmente, el proyecto permitirá encarnar lo que Margot y Osvaldo señalaron al terminar su libro: “La cueca vivió en una sociedad más serena, sin embargo, actualmente la tenemos, sin titubeos, cuidando su forma musical, dancística y poética defendiendo su nobleza”.

Esperamos que esto suceda en nuestras aulas escolares.

OBJETIVO CENTRAL

Analizar comparativamente las problemáticas de la sociedad del Chile colonial y la realidad social actual de los y las estudiantes, por medio de un trabajo de investigación, para vincular

¹ El presente proyecto para el segundo ciclo de Educación Básica ha sido elaborado de acuerdo con los Objetivos de Aprendizaje del nivel más alto del ciclo, es decir, 8° Básico, con el propósito de facilitar su adaptación a niveles escolares inferiores dentro del mismo ciclo. Para realizar esta adaptación, el o la docente podrá ir simplificando contenidos y actividades, según los OA de cada nivel, hasta ajustarlos a las características propias del contexto educativo en el cual se desempeña.

los hallazgos y conclusiones a la creación de un texto original de cueca tradicional, conservando la estructura métrica, aplicando la melodía de una cueca ya existente, e interpretándola musical y dancísticamente.

OBJETIVOS POR ASIGNATURA

Lenguaje y Comunicación

Eje Curricular Expresión escrita

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente:

- El tema
- El género
- El destinatario

Educación Física y Salud

Eje Curricular Habilidades motrices

OA 1 (fragmento): Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos, una danza (folclórica, moderna, entre otras).

Música

Eje curricular Escuchar y apreciar

OA1: Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y popular, integrando sus conocimientos en expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales.

OA3: Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Habilidades:

Análisis y trabajo con fuentes de información:

Investigar sobre temas del nivel, considerando:

- Definición de un problema
- Planificación de la investigación
- Aplicación de distintas estrategias para registrar, citar y organizar la información obtenida
- Elaboración de conclusiones relacionadas con las preguntas iniciales
- Comunicación de los resultados de la investigación
- Utilización de TIC y otras herramientas

Pensamiento crítico:

Comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, utilizando una estructura lógica y efectiva, y argumentos basados en evidencia pertinente.

Actitudes:

Respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica, y las ideas y creencias distintas de las propias, considerando la importancia del diálogo para la convivencia y el logro de acuerdos, evitando prejuicios.

Objetivos de Aprendizaje

OA5: Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas.

OA11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturización, el mestizaje, entre otros.

ETAPA 1: Investigar, analizar, practicar y bailar la cueca

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Duración: 2 a 3 clases

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**Identificación de problemáticas de ayer y de hoy**

A partir del trabajo que se desarrolla en la asignatura (OA 5 y OA 11), el profesor o profesora propondrá que los y las estudiantes profundicen en el conocimiento del proceso de conformación de la sociedad americana, particularmente de la sociedad chilena, a partir de la llegada y establecimiento de los españoles a nuestro país.

Dicha profundización considerará temas como: las diversas identidades que conforman el territorio, el mestizaje, la pérdida de tierras por parte de los pueblos originarios, la forzosa adopción de una cosmovisión contradictoria con la propia, el desarrollo de sincretismos religiosos, entre otras problemáticas del período y que se proyectan hasta nuestros días.

Para tal propósito, el profesor o profesora solicitará a los y las estudiantes:

1. Identificar un problema de los señalados en los objetivos de aprendizaje.
2. Desarrollar una investigación bibliográfica que considere:
 - Selección de recursos de información que se refieran a alguna de estas problemáticas
 - Vincular las problemáticas identitarias de la Colonia con algunos de los problemas identitarios de la actualidad. Por ejemplo: i) la situación de los inmigrantes en el territorio, ii) la incorporación de nuevas costumbres en nuestra cultura, iii) formas de trabajo no remunerado o mal remuneradas
 - Una conclusión que refleje los distintos puntos de vista y sentimientos, respecto del tema escogido
3. Exhibir en un blog grupal los resultados de esta investigación y reflexión.

Esta actividad primaria es clave, pues sobre la base de esta es que los y las estudiantes elaborarán grupalmente un texto en la etapa siguiente (asignatura de Lenguaje y Comunicación). Posteriormente, a partir de esos textos, iniciarán un proceso de composición musical.

Duración: 3 a 4 clases

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Análisis del texto de una cueca

La primera actividad consistirá en aprender a analizar los versos de una cueca. La cueca está compuesta, SIEMPRE, de tres elementos:

- Un texto, que tiene características métricas específicas establecidas por la tradición estilística del texto
- Una melodía, que cuenta también con características estilísticas particulares, transmitidas por la tradición²
- Como es una danza, una coreografía particular

El primer requerimiento para crear una cueca es saber cuáles son las características métricas que deben cumplir sus versos. La temática, por supuesto, la pone el compositor.

La cueca posee tres partes estróficas: copla, seguidilla y remate. Cada una de estas partes será descrita más abajo, en el ejemplo de análisis de la cueca que se ofrece en el próximo apartado.

Por otra parte, tanto para el análisis de un texto de cueca como para su composición, también es necesario considerar previamente un par de elementos: la “ley del acento final” y el uso de la sinalefa.³

La ley del acento final, que abreviaremos como “L.A.F.”, consiste en alargar al doble la duración de la última sílaba en el verso, cuya palabra final es aguda.⁴

Ejemplo:

Un	jo	- ven	me	re	- ga	- ló	- ó ⁵	= (7 + 1 según L.A.F.) 8 sílabas
1	2	3	4	5	6	7	8	= 8 sílabas

La sinalefa, por su parte, une la última vocal de una palabra (terminada en vocal) con la vocal inicial de la palabra siguiente, restando una sílaba al verso.

Ejemplo:

En	el	cen	- tro	tie	- <u>ne</u> un	la	- cre ⁶	= (9 – 1 aplicando sinalefa) 8 sílabas
1	2	3	4	5	6	7	8	= 8 sílabas

Ejemplo de análisis de la cueca “La carta”, de Hernán Núñez

La copla es una estrofa que posee cuatro versos octosílabos, en los que riman sus versos pares (2-4):

² La parte musical y dancística de la cueca no se trabajarán en esta asignatura, sino en Música y en Educación Física y Salud, respectivamente. Aquí solo son nombradas para dar un contexto general.

³ Normas que rigen la métrica de versos en España. Para mayor información, consultar el texto Variedades métricas en el cancionero tradicional (1995), de Eliana Araneda Aguilera (Proyecto FONDART 1994).

⁴ Los ejemplos de la tradición que se muestran a continuación fueron utilizados por Margot Loyola en su actividad docente.

⁵ El verso tiene siete sílabas. Se alarga la última para completar el número de ocho sílabas.

⁶ El verso tiene nueve sílabas. Se aplica la sinalefa para reducir a ocho sílabas. La sinalefa se aplica en casi todos los casos, pero hay algunas excepciones, como se verá en un ejemplo más abajo.

La car - ta que me es - cri - bis - te	= 8 sílabas	
La hi - ce un barco de pa - pel	(+1 según L.A.F.) = 8 sílabas	rima
La e - ché ma - res a - den - tro	= 8 sílabas	
Son pa - la - bras de hom - bre in - fiel	(+1 según L.A.F.) = 8 sílabas	rima

(Nota: en el verso “La e – ché ma – res a – den – tro” no sirve aplicar la sinalefa, pues el verso quedaría corto, con tan solo siete sílabas. Este es un ejemplo de excepción a la regla del uso de sinalefa, que nos permite alcanzar el número de ocho sílabas).

La seguidilla chilena⁷ es una estrofa que consta de ocho versos, de siete y cinco sílabas, alternados, en los que el quinto es la repetición del cuarto, más el agregado “sí, ay sí” o “mi alma”, en el que, además, riman los versos pares:

Ju - gue - te de las o - las	= 7 sílabas	
Son tus fal - sí - as	= 5 sílabas	rima
Co - rre - rá el mis - mo ries - go	= 7 sílabas	
Lo que me es - cri - bas	= 5 sílabas	rima
Lo que me es - cri - bas, sí, (+1)	= 7 sílabas	
tri - pu - la - ción (+1)	= 5 sílabas	rima
es lo fal - so que dic - ta	= 7 sílabas	
tu co - ra - zón (+1)	= 5 sílabas	rima

Finalmente, el remate es una estrofa que se compone de dos versos, de siete y cinco sílabas, rimados entre sí:

Nau - fra - gan las men - ti - ras	= 7 sílabas	rima
To - da la vi - da	= 5 sílabas	rima

Otro concepto importante a tener en cuenta son los ripios, palabras de relleno que no forman parte del verso. Se usan para completar la música y alargar el canto. Por ejemplo: “la vida”, “mi vida”, “contigo me voy”, “moreno ven”, “la vida, ay ay ay”, “sí sí sí”, “negro del alma”. También pueden ser largos como “ponte la chupalla de paja Manolo”. Puede haber otros más, según la creatividad del compositor o compositora.

Con la información entregada precedentemente, el profesor o profesora solicitará a los y las estudiantes que elijan algunas cuecas y las analicen a partir de los elementos entregados. Conviene que el o la docente revise previamente los textos de las cuecas elegidas para cerciorarse de que se cumplen en ellos las características métricas expuestas en esta sección.

⁷ La seguidilla chilena se diferencia de la seguidilla española en que esta última no repite el verso 4.

ASIGNATURA: Música

Duración: 3 a 4 clases

En esta asignatura, los y las estudiantes se abocarán a musicalizar los textos para las cuecas que hayan compuesto en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. El trabajo en Música será simultáneo y en coordinación con el realizado en Lenguaje y Comunicación.

La primera actividad consistirá en la audición y visionado de una selección de cuecas en formato audio o video recopiladas por Margot Loyola. Se sugieren las siguientes:

- “Corazoncito mío” (cueca campesina). Tradicional. Margot Loyola
- “Las hojas de los naranjos” (cueca Zona Norte). Tradicional. Margot Loyola
- “Azahar y marinero” (cueca urbana). (letra: Cristina Miranda / música: Margot Loyola. Intérprete Margot Loyola (voz) y Hernán Núñez (cucharas).
- “Dicen que borracho vengo” (cueca zona Chiloé). Tradicional. David Cárdenas
- “Amor variable”. Tradicional. Margot Loyola.

A partir de las audiciones, se sugiere dialogar con los y las estudiantes acerca de los distintos componentes de la cueca. Considere, por ejemplo, las siguientes preguntas:

- ¿Qué les llamó la atención acerca de los textos? ¿Hubo algo que no se entendiera en cuanto a su significado?
- El lenguaje utilizado, ¿se asemeja al que ustedes utilizan?
- ¿El contenido de la canción se relaciona con lo que ustedes viven a diario?
- ¿Tenían el mismo estilo todas las cuecas escuchadas? ¿Es posible distinguir diferencias en el aspecto musical?
- ¿Qué instrumentos reconocen? ¿Utilizan todas las cuecas los mismos instrumentos?
- ¿Qué diferencias notaron en cada caso?
- Respecto a las melodías, ¿qué diferencias y similitudes notaron?
- ¿Tenían todas las cuecas la misma estructura de versos o estrofas?

Una vez escuchadas distintas cuecas, el o la docente instará a los estudiantes a practicar los rasgueos o ritmos, según el instrumento que toquen (guitarra, pandero, tormento u otros instrumentos de percusión, de acuerdo con los conocimientos y capacidades de cada estudiante).

Aquí será fundamental la guía del profesor o profesora en la entrega de elementos de la rítmica propia de la cueca y de la técnica instrumental necesaria para interpretarla en cada uno de los instrumentos. En la medida en que los y las estudiantes vayan estudiando y aprendiendo estos elementos, ejercitarán algunas cuecas de las escuchadas anteriormente en los audios y videos.

ASIGNATURA: Educación Física y Salud

Duración: 2 a 3 clases

En esta asignatura, los y las estudiantes practicarán la danza de la cueca. Para implementarla, se sugiere seguir la descripción que aparece en el programa de 5° Básico para la enseñanza de la cueca (págs. 100 y 101 del Programa de Estudio de Educación Física y Salud). Se propone que este trabajo pueda ser simultáneo y en coordinación con el de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Música. No obstante, se debe hacer coincidir la fase final de presentación del proyecto.

Con la intención de superar en este proyecto la ya recurrente práctica de bailar la cueca en el colegio como una simple actividad obligada de fiestas patrias, sin contenido, sin interpretación y sin apropiación de su significado, ofrecemos este testimonio de Margot Loyola recogido en su libro *La cueca: danza de la vida y de la muerte*:

La danza o la canción surgen en su medio natural como fenómenos socioculturales cargados de contenidos o significados que nos llevan a conocer parte de la cultura de una región o país, descubrir el mundo interior de sus protagonistas y el universo que los rodea. En cambio, en el escenario, se trata por sobre todo de movimiento, que ha de hacernos gozar estéticamente y permitirnos valorar el talento interpretativo del proyectador-artista. Yo comparto los dos escenarios adoptando en cada uno diferente comportamiento y actitud interna y externa. En el medio natural me nutro de hombre y paisaje, pues para mí me están íntimamente ligados, primero viviendo y luego razonando. A través del vivir logro la identificación, a través del raciocinio, el conocimiento. Salgo del medio y conmigo viajan paisajes, escenas, posturas, movimientos, pasos, ritmos... pero antes sus cultores, con su bagaje de sabiduría, dolores, alegrías y desesperanzas. Me ayudo con fotografías, diapositivas, filmes y grabaciones de voces, palabras, cuentos, sonidos de instrumentos y naturaleza. Miro sus rostros, escucho sus voces, pienso, gozo, sufro, añoro, revivo. Luego analizo los parámetros estructurales, estilísticos y expresivos de canto y danza. Vuelvo al medio. Parte de mi ética es someter a consideraciones de mis informantes el canto, la danza o la ejecución de instrumentos y solo después de contar con su anuencia ofrecerla al público. Todo esto en un largo proceso de maduración, hasta que en un momento la danza y la canción nacen desde dentro hacia fuera, sin distorsiones y con toda su esencia.

ETAPA 2: Creación del texto y aplicación de la melodía

ASIGNATURAS: Lenguaje y Comunicación / Música

Duración: 3 a 4 clases

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Composición de un texto para cueca

Para la composición de un texto que acompañe a la cueca que crearán los y las estudiantes, el o la docente mantendrá los grupos de trabajo ya conformados en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Les indicará que utilicen los contenidos que se relevan de la investigación realizada y, particularmente, sus conclusiones y opiniones, para tomarlas como base para el proceso de creación de los versos para la cueca. Para esto, distribuirá entre los miembros del grupo las tres partes (copla, seguidilla y remate). El grupo deberá ir ajustando el texto de cada parte para que alcance un sentido integral al momento de unir las partes como un todo. De esta forma, los y las estudiantes llegarán a la versión final que será musicalizada.

Aplicación de la melodía al texto

Una vez terminado el texto compuesto en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, y con la ayuda del profesor o profesora de Música, se hace necesario que los y las estudiantes prueben algunas de las melodías de las cuecas escuchadas en los audios y videos mostrados al principio y que luego practicaron con los instrumentos, para aplicarlas a los versos creados por ellos. Después de probar el texto con diferentes melodías, deben seleccionar la que les parezca más adecuada. Posteriormente deberán practicarla con la guía del profesor o profesora hasta alcanzar una interpretación musical de calidad.

ETAPA 3: Exposición pública: muestra del proceso. Creación de una cueca, su interpretación musical y dancística

ASIGNATURAS: Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ Música / Educación Física y Salud

Duración: 2 a 3 clases

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Esta etapa consistirá en el montaje completo de la cueca creada, incluyendo su interpretación musical y dancística. Para esto se organizará al curso en distintos equipos: encargados/as de la interpretación musical, bailarines/as, tramoyas (escenario, ornamentación, luces, etc.), presentadores/as, encargados/as de la difusión (invitaciones, difusión vía redes sociales), anfitriones/as, etc.

Finalmente, el proyecto será expuesto mediante una presentación ante la comunidad escolar (estudiantes, docentes, apoderados, familiares, vecinos, etc.). Esta comprende:

- Dar a conocer los resultados de la investigación: información acerca de su inspiración y los problemas planteados
- Presentación del proceso de creación del texto y la música
- Presentación de las obras

MATERIALES

- Copias de los ejemplos de cuecas a analizar
- Grabaciones en audio o video de cuecas recopiladas por Margot Loyola (ver lista de cuecas sugeridas en la etapa 1)
- Instrumentos musicales: guitarras, panderos, tormentos y otros instrumentos de percusión
- Equipamiento que se requiera para la presentación final del proyecto

EVALUACIÓN

Se propone que el proceso evaluativo del proyecto tenga varias fases y responsables. Se sugiere evaluar las etapas 1 y 2 de manera autónoma en cada asignatura, de acuerdo con los criterios e indicadores ofrecidos en los programas de estudio respectivos.

Para la etapa 3 conviene una evaluación compartida entre las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Música; y Educación Física y Salud, que considere la complejidad de la preparación de la presentación. Como se ha señalado, se hace necesario que los y las estudiantes asuman distintas tareas.

Por esta razón, la evaluación del proyecto debe considerar las distintas tareas realizadas con criterios e indicadores que permitan ponderar, tanto los aprendizajes disciplinarios como los aprendizajes transversales.

Por otra parte, es esperable que en el proceso evaluativo tengan participación todos los actores involucrados, mediante una modalidad descentralizada: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Finalmente, se recomienda que el proceso evaluativo acompañe toda la etapa de preparación de la muestra final a través de un monitoreo permanente, y también considere el evento final como una evidencia de los aprendizajes obtenidos.

ASIGNATURAS CONVOCADAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

ETAPA 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Lenguaje y Comunicación / Música / Educación Física y Salud

Investigar, analizar, practicar y bailar la cueca

ETAPA 2

Lenguaje y Comunicación / Música

Creación del texto y aplicación de la melodía

ETAPA 3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Música / Educación Física y Salud

Exposición pública: muestra del proceso. Creación de una cueca, su interpretación musical y dancística