

Otra Onda

Rock progresivo y su espacio en
la enseñanza

Transcripción **Cap.4**

Catálogo de publicaciones del Ministerio: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action>
Catálogo general de publicaciones oficiales: <https://cpage.mpr.gob.es/>

Edición 2021

Título de la obra:

*Otra Onda: podcasts y propuestas didácticas sobre contenidos exocanónicos. Capítulo 4. Transcripción.
Rock progresivo y su espacio en la enseñanza*

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no se responsabiliza del contenido vertido en esta publicación, siendo los autores los únicos responsables

Imagen de portada:

Blocks (Unsplash)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Edita:

© Subdirección General de Atención al Ciudadano,
Documentación y Publicaciones

© De los textos: Javier Merchán y Marta Pascua

NIPO: 847-21-221-8

Maquetación: SGCTIE

Los programas, materiales didácticos, transcripciones y demás contenidos de «Otra Onda: una aproximación didáctica al mundo exocanónico» forman parte de los resultados de transferencia del proyecto de I+D+i «**Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI**» (PID2019-104957GA-I00) financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 (<https://exocanon.usal.es>) y dirigido por Daniel Escandell.

Todos los contenidos de «Otra Onda» se ofrecen a través de Leer.es (<https://leer.es>) gracias a la colaboración con el **Ministerio de Educación y Formación Profesional**.

Coordinación de «Otra Onda»: Javier Merchán y Marta Pascua.

Interpretación musical y posproducción: Javier Merchán.

Presentación de los programas: Marta Pascua.

Publicado bajo licencia Creative Commons 4.0 BY-NC.

Marta Pascua entrevista a Javier Merchán

Marta: Javier Merchán, nuestro invitado de hoy, es profesor en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Salamanca. Imparte docencia e investiga en el área de la aplicación de las tecnologías digitales en educación musical. Es Ingeniero Técnico en grabación y postproducción de audio, especializado en grabación en estudio, por la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) de Madrid, y además es también profesor de guitarra por el Real Conservatorio de Música de Valladolid, y Graduado en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito profesional en el entorno de la educación musical y en la actualidad su principal actividad científica se desarrolla en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías digitales, con especial atención a la codificación semántica de la información musical y su aplicación en el campo de la enseñanza. Bien, Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el tema que nos traes a *Otra Onda*?

Javier: Muchas gracias a ti, Marta. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues yo quería hablaros de un subgénero de la música popular, de la música que se está haciendo estos días, que se conoce como el rock progresivo; últimamente, en los últimos años, como metal progresivo porque deriva de un estilo más concreto, y que se trata de una manifestación musical creo que muy interesante, muy desconocida, y que creo que es muy necesario que podamos dar a conocer al público más joven; primeramente por el hecho de ser una música desconocida, que no está al alcance de muchas personas; y segundo, porque considero que es una de las expresiones musicales de nuestro tiempo más interesantes a nivel artístico, más desarrolladas, más profundas y que tie-

ne una serie de consideraciones desde el punto de vista cultural muy interesantes que creo que iremos viendo...

Marta: Bien, Javier. ¿Por qué nos traes este género, no? Y, claro es la pregunta que a mí se me plantea: ¿por qué este rock progresivo y no otros géneros quizá más *mainstreams*, si se me permite, para los adolescentes, como podrían ser el reguetón, el trap u otros géneros de índole similar?

“El rock progresivo es una de las expresiones musicales de nuestro tiempo más interesantes a nivel artístico”

Javier: Bueno, pues como te decía un poco antes; en primer lugar, por eso mismo, por el hecho de ser una música más desconocida, que es más difícilmente accesible, que no está tan presente en nuestro día a día, en los medios de comunicación, en los canales de difusión musical... Y segundo, porque, humildemente, honestamente, creo que es una música que tiene muchas cosas que ofrecer al margen de la música que ya es conocida a nivel cualitativo, a nivel de desarrollo, como he dicho antes de profundidad, que la hacen especialmente interesante. Además, tiene otras connotaciones que yo considero muy importantes. Y es que, en torno a esta música, se ha creado una corriente de músicos generalmente autodidactas que han llegado a alcanzar un desarrollo a nivel compositivo, instrumental, estético, sin precedentes en la música actual y que la diferencia claramente de otros estilos de música que son mucho más limitados desde el punto de vista de la creación, o de la propia estética musical, ¿no? Entonces, considero que

tiene mucho que aportar a la gente joven, principalmente para que conozcan que hay más tipos de música, y que la música culta, la música trabajada, elaborada, no solo se reduce al ámbito de la música clásica, que es un tema que también veremos que es muy recurrente en este aspecto.

Marta: Y, si me permites, ¿a qué crees que se debe principalmente este desconocimiento? Y, sobre todo, también... ¿por qué no se ha llevado, por qué no se ha acercado todavía, a las aulas este género?

Javier: Bueno, esto es una cuestión yo creo que bastante compleja. En un primer momento las propias bandas, los propios músicos que producían esta música de manera proactiva quisieron que se mantuviese al margen de las corrientes más *mainstream* e industrial de la industria musical, precisamente como un ejercicio proactivo de rechazo a esas corrientes. Entonces, ellos mismos tampoco tenían unos canales, ni querían que fuera una música de consumo, de masas, y más tarde, pues, han influido otro tipo de consideraciones. A partir del año 2000 esta música se relaciona muy intensamente con la música *heavy metal*, con el metal, que ha sido una música ya ciertamente denostada por se por ciertas cuestiones, ciertas consideraciones, tampoco vamos a entrar ahora, que ha hecho también alejarla un poco más si cabe de todas las personas que pudieran estar en contacto con ella. Y, finalmente, otro punto también interesante, o que ha influido mucho, es que estos tipos de música no se prestan, por su propia naturaleza, a un consumo rápido, un consumo fácil, sino que requieren una cierta predisposición, una cierta... interés previo del oyente hacia este tipo de músicas.

Marta: Bueno, son muy interesantes, sobre todo, estos movimientos, ¿no?, que digamos que, de algún modo, promueven o rechazan, ¿no?, ciertos géneros, como nos comentabas. ¿Por qué pien-

sas que es relevante que se conozca este estilo musical por parte del alumnado? Digamos que... ¿qué puede aportarles en su formación?

Javier: Bueno, como te comentaba antes, la propia calidad o los propios valores que este tipo de música tiene intrínsecamente, creo que ya de por sí es un argumento lo suficientemente válido para que [de] esta música se promueva su conocimiento y se intente difundir o dar a conocer. Pero, además, creo que pueden ser utilizadas, pueden ser un recurso muy interesante para vehicular una serie de objetivos, de contenidos que están los currículos de educación en las asignaturas de Música, y que muchas veces cuesta de conectar o de ofrecer un cierto interés a los alumnos. Todos los contenidos o todos los objetivos que se intentan enseñar a través de la música clásica se pueden vehicular también a través de este tipo de música en un entorno, en un contexto sonoro, estético o artístico, en definitiva, mucho más cercano al alumno. Es decir, todas estas iniciativas que se han creado en los últimos años de intentar modernizar la música clásica a nivel de puesta en escena, de... en fin, de ciertos recursos, que se ha comprobado que no da muchos resultados, pues quizá este tipo de música permite introducir o acercar los mismos contenidos desde el punto de vista de una música que resulta, cuando se conoce, mucho más atractiva y más cercana.

Marta: Claro, vamos a un punto fundamental, porque creo que quizás somos muchos, ¿no?, los que no sabemos exactamente de qué estamos hablando y es qué entendemos, qué entiendes tú, Javier, concretamente, por rock progresivo, y cuáles serían las características que lo definen.

Javier: Bueno, el rock progresivo es un género que surge al final de los años sesenta, principio de los años setenta, como evolución del rock psicodélico, y que tiene en un primer momento una

intención clara de separarse de todo lo que se hacía, de innovar con respecto a fórmulas que se consideraban agotadas. Una de las máximas que se establece en estos músicos al principio es que cualquier iniciativa propuesta, recepcionada, se considera una iniciativa superada, y todas las sucesivas tienen que aportar algo nuevo a lo que ya se conoce, o lo que ya se ha hecho. Es decir, hay un claro componente de experimentación a todos los niveles. ¿Cuáles son las características que pueden definirlo? Bueno, pues es ciertamente complejo, porque, bueno, el tratar de verbalizar o hablar de música en términos concretos siempre es una tarea muy difícil. Pero podemos decir que son músicas diferentes... que, a diferencia de otro tipo de géneros contemporáneos o populares, que tienen un grado alto de virtuosismo a nivel instrumental. Todos los músicos que hacen este tipo de música son gente muy preparada a nivel técnico, con sus instrumentos. Se presta mucho al desarrollo de secciones instrumentales, es decir, la estructura clásica que concebimos en el rock o en el pop de estrofas, estribillo, introducción, final, se rompe; aquí hay interludios musicales con un gran desarrollo. Los temas suelen ser mucho más largos, más complejos, hay mucho cambio de tempo, de modulaciones armónicas, las cuestiones melódicas también están mucho más desarrolladas. Y, por último, también muy interesante es que es una música que tiende a fusionar otros estilos; a tener préstamos estilísticos, armónicos, melódicos, de otras músicas como la música clásica, el jazz, el blues, etc.

Marta: ¿Te parece, Javier, si proyecta-

mos unos segundos de alguna pieza que elijas, no, para ver un poco estas características que nos estabas comentando?

Javier: Me parece estupendo, Marta. Vamos a escuchar un tema de Dream Theater que creo que es muy representativo del género y, bueno, espero que os parezca interesante.

[Se escuchan unos segundos del tema «Another Day» de Dream Theater correspondientes a la primera estrofa del tema: «Live another day / Climb a little higher / Find another reason to stay».]¹

Marta: Bien, desde luego suena superinteresante la pieza, ¿no? Muy diferente a lo que podemos estar acostumbrados a escuchar, quizás, ¿no? ¿Cuáles crees que son las causas por las que las instituciones educativas relegan, de algún modo, este género? Y, sobre todo, atendiendo especialmente a lo que nos comentabas de que otros géneros, como el jazz, han sido ya legitimados.

Javier: Bueno, yo creo que... es indudable, todos conocemos que la música clásica ha ejercido de manera bastante

férrea —yo creo— el control de las instituciones culturales. Y, bueno, todos sabemos perfectamente también, o nos puede venir esta imagen, de que cada vez que hablamos de música en un contexto institucional, cultural o educativo, a nivel formal, pues, bueno, hablar de música

significa indefectiblemente hablar de música clásica, y otros géneros, otros estilos de música, pues simplemente se consideran como meras referencias

¹ La canción pertenece al álbum *Images and Words* publicado en 1992. La canción puede escucharse completa en Spotify: <https://open.spotify.com/album/2QgGoL5VSQhPHUdTObS7zK>

«Es una música que tiende a fusionar otros estilos; a tener préstamos estilísticos, armónicos, melódicos, de otras músicas como la música clásica, el jazz, el blues»

historiográficas dentro del currículum y no se entra casi nunca a profundizar en ellos. Creo que, en este sentido, es indudable también que existe cierta... [cierto] imaginario colectivo entre los músicos de que la música culta es la música clásica y que es la música de calidad académica, etc. Yo pienso, como ya he comentado en esta entrevista, que existen músicas también muy elaboradas que pueden tener la misma consideración a nivel cualitativo que la música clásica, y precisamente por todo ello, bueno, estamos hablando de esta cuestión: por dar a conocer músicas que pueden ser tan interesantes, o más en muchos casos, y que no son conocidas. El caso de la música jazz, pues es un caso muy diferente: allí hubo por parte de las instituciones culturales y políticas norteamericanas un intento decidido de formalizar un canon de la propia música «clásica» — podríamos decir— norteamericana y se crearon, bueno, pues desde universidades dedicadas específicamente a la promoción de esta música, a crear un canon artificial que constituiría el **corpus** de obras más representativas de este género... y, bueno, pues se invirtió muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en institucionalizar esta música. De allí, bueno, pues nos ha llegado un poco esa idea de que esta música es también música muy elaborada, culta, que puede equipararse a la música clásica, y es realmente la única música que nuestro entorno, en el sistema educativo en España, se puede considerar al mismo nivel que la música clásica. De hecho, en las carreras de Historia y Ciencias de la Música hay asignaturas de jazz en los conservatorios superiores se está intentando introducir el jazz como otra práctica musical interesante, con todo el tema de la improvisación, etc. Y en el caso del pop, el rock y otras músicas... pues de momento siguen relegadas un poco al ostracismo en este nivel cultural o institucionalizado.

Marta: Parece entonces que, como

siempre, sigue siendo fundamental, ¿no?, este hecho de los movimientos o apoyos políticos que ayudan a legitimar siempre unas cuestiones sobre otras. Bueno, nos comentabas también que el rock progresivo es un subgénero que surge, bueno, como evolución de un género ya consagrado, que era el rock, ¿no? Pero ¿por qué evoluciona el rock en esta dirección? ¿Hay algún desencadenante?

«**Existen músicas también muy elaboradas que pueden tener la misma consideración a nivel cualitativo que la música clásica**»

Javier: Sí, el motivo principal, como ya habíamos apuntado también brevemente antes, es un afán decidido de los músicos que promocionaron esta música de superación, de experimentación, de crear cosas nuevas a todos los niveles, además. No solo de fusionar estilos, sino de crear nuevas técnicas en los instrumentos que pudieran vehicular nuevas formas de expresión musical, de crear nuevos instrumentos realmente, nuevas formas de grabación, etc. En un principio, cuando surge, evidentemente había mucho más recorrido para este tipo de experimentación y es cierto que llega un momento en el que esta onda expansiva, estas nuevas formas... posibilidades de ir enriqueciendo esta música llegan un poco a saturarse. Y, además, sucede una cosa también muy interesante y es que a finales también, bueno, principios del año 2000, surge un grupo, que se llama Dream Theater que, bueno, representa un poco la eclosión de todos estos estilos, todo este movimien-

to, todo este tipo de fusión de características, que eclosionan en una serie de LP, de discos, que son paradigmáticos, y que acaban constituyéndose como el canon de la música rock progresiva. A partir de aquí surgen dos caminos: uno, toda la serie de grupos y de bandas que intentan imitar ese estilo, que empiezan a producir discos en el estilo de Dream Theater² (la mayoría de ellos no deja de ser una pálida imitación del original); y, por otro lado, las bandas que siguen manteniendo este afán, esta iniciativa de experimentación, que van derivando en productos cada vez más complejos, más abstractos... más difíciles de entender, también, porque como hemos dicho estaban... la creación artística había sido saturar mucho a nivel armónico y estilístico, y lo que supone innovación llega a ser, o a convertirse, en cuestiones cada vez más complejas y más difícilmente audibles.

Marta: Claro, y al margen de estas fuerzas, ¿no?, que ya comentábamos que ejerce la industria musical, la institución académica, para, de algún modo, pues, bueno, digamos, para infravalorar unos géneros con respecto a otros... No sé si habría también razones de algún tipo, culturales o políticas, para que este género permanezca tan desconocido para el gran público, ¿no? Algo similar a lo que ha podido suceder con el jazz en EE. UU., pero de forma contraria.

Javier: Bueno, yo creo que es evidente. Si esta música no se promueve o no se da a conocer en los medios oficiales, educativos o culturales, se está limitando mucho su difusión y su conocimiento; es evidente. Pero también es cierto que, en el mundo actual, con todos los

sistemas de *streaming*, de acceso a la música bajo demanda, pues, bueno, el que no quiere conocer una realidad cultural, una realidad musical, es porque no tiene interés... Y aquí podemos entrar también, un poco, en —entre comillas— «culpar» al oyente, al consumidor de música, porque realmente el que quiere conocerla, insisto, tenemos a nuestro alcance todo tipo de plataformas, de sistemas y se puede acceder a todo tipo de música. Es cierto, incidiendo un poco en este factor que constituye el propio oyente, que este tipo de música no se presta tanto a un consumo más coyuntural, más fácil, más rápido, sino que necesita, bueno, pues ser consumida desde el punto de vista de una escucha activa, sosegada, donde se presta atención, donde se intenta ver qué está pasando a nivel armónico y melódico, que no sucede en otras músicas que están grabadas, o creadas, o predestinadas prácticamente a ser consumidas de forma muy rápida, que enganchan al oyente desde la primera audición y que son, en cierta forma, muy comerciales. Esta música requiere predisposición del oyente a querer ser entendida, disfrutada y consumida; es decir...

“**Si esta música no se promueve o no se da a conocer en los medios oficiales, educativos o culturales, se está limitando mucho su difusión y su conocimiento**”

Marta: Una actitud de escucha activa, ¿no? Podemos decir.

² La formación es fundada en 1985 bajo el nombre de Majesty por Mike Portnoy, John Myung y John Petrucci. La banda tuvo que cambiar de nombre porque otro grupo ya lo empleaba. Ya bajo la denominación de Dream Theater se inicia la nueva etapa, se avanza en su profesionalización, y en 1989 publican *When Dream and Day Unite*. En 1999 se suma Jordan Rudess y producen el álbum conceptual *Metropolis Pt. 2: Scenes from Memory*, considerada una de las cumbres del grupo. A partir de ahí la banda lanza en la primera década del siglo XXI múltiples álbumes de estudio: *Six Degrees of Inner Turbulence* (2002), *Train of Thought* (2003), *Octavarium* (2005), *Systematic Chaos* (2007) y *Black Cloud & Silver Linings* (2009).

Javier: Sí. Por supuesto, por supuesto. Y, además, es una música que no..., por hablar coloquialmente, no entra tan fácilmente. Es decir, su disfrute, su entendimiento, su comprensión a nivel estético, artístico, requiere sucesivas escuchas, requiere... pues eso, ser consumida —supongo que podemos usar ese término— en un contexto mucho más proactivo y relajado; sí, es cierto.

Marta: Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? También estábamos hablando de que este tipo de música incorpora, bueno, numerosos elementos, ¿no?, de otros estilos que parecería que *a priori* pueden ser considerados como antagónicos o, por lo menos, bastante distantes, ¿no?, desde el punto de vista del paradigma cultural o estilístico dominante. No sé si podrías explicarnos cómo sucede esta simbiosis, ¿no?, y qué ha aportado, de algún modo, directamente la música clásica al rock progresivo.

Javier: Bueno, la música clásica y el rock progresivo están íntimamente relacionados. De hecho, yo creo que es... hay un punto en el que el círculo se cierra y la música clásica acaba convirtiéndose en nuestros días en el rock progresivo, o, por lo menos, en la forma de creación actual más parecida a la música clásica. De hecho, uno de los subgéneros que hay dentro del rock progresivo, que hay muchos, es el rock sinfónico o rock neoclásico, que utiliza entre sus estructuras compositivas las estructuras paradigmáticas de la música clásica, sobre todo de la época barroca, la época clásica, a nivel de progresiones armónicas, de giros melódicos, etc., etc. Hay muchos grupos que, en un contexto estético moderno, están utilizando los recursos compositivos que se utilizaban en la música clásica. Por otro lado, el rock sinfónico se ha valido de la música clásica en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, en el uso instrumental de los recursos de producción de la música clásica: de las orquestas, de los instrumentos acús-

ticos propios de la música clásica... Todos conocemos, o podemos conocer, el álbum que grabó Deep Purple en los años setenta con la Orquesta Sinfónica de Londres³ en el que se utiliza una orquesta sinfónica, vehículo paradigmático de la música clásica, como instrumento para crear su música. Otros compositores, Yngwie Malmsteen, por ejemplo, ha utilizado las formas musicales típicas (el concierto para instrumento solista y orquesta, o la forma *suite*) y las ha adaptado a su propio lenguaje de rock⁴. Y, por último, hay otros grupos incluso que lo que hacen es versionar obras de música clásica con los medios de producción de su estilo: con instrumentos eléctricos, con producciones fonográficas con todos los recursos que conocemos, etc., etc. Es decir, está muy interrelacionado en muchos sentidos. Hay muchos vasos comunicantes entre el rock y la música clásica, dentro de lo que es el rock progresivo.

Marta: Igual que el rock, de algún modo, se derivó, ¿no?, en una de estas variantes hacia el rock sinfónico, y del rock sinfónico hacia el rock progresivo, apuntando al futuro, ¿crees que también el rock progresivo está... —bueno, [apuntando] a futuro o a presente, incluso—; no sé si puede estar derivando ya en otros géneros, o estas características que nos apuntabas al principio se mantienen en los grupos actuales que trabajan con este género?

Javier: Bueno, en cierta parte se mantienen; en cierta parte también se han estereotipado mucho. Supongo que como comentábamos con el tema... el

³ En 1969 publican el álbum *Concerto for Group and Orchestra* en EE. UU. y en 1970 llega a Europa. Fue interpretado en el Royal Albert Hall de Londres con la participación, en realidad, de la Orquesta Filarmónica Real británica bajo dirección de Malcolm Arnold. Otra célebre colaboración tuvo lugar en el concierto de 1999 en el que regresaron al Royal Albert Hall. En esta ocasión sí contaron con la Orquesta Sinfónica de Londres y su actuación se editó en disco compacto en el año 2000 bajo el nombre de *Live at the Royal Albert Hall*. Disponibles ambos en Spotify: <https://open.spotify.com/album/2MDIquYiN2cUsTh5kt2mPE> y <https://open.spotify.com/album/6hM8J8hSeMHyltTxXMeyVz>

⁴ Por ejemplo, el álbum *Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E flat minor Op. 1* de 1997 grabado con la Orquesta Filarmónica Checa bajo dirección de Yoel Levi. Disponible en Spotify en: <https://open.spotify.com/album/5dYvYkBPFSIRQajB287sVT>

efecto Dream Theater tuvo un efecto ciertamente canonizador. Ahora mismo hay ciertos elementos a nivel (otra vez, volvemos) armónicos, melódicos, de estructuras rítmicas, e incluso a nivel de producción, de sonoridades, que muchos de los grupos utilizan de manera recurrente y manera sistemática para que su producción se encuadre dentro de la música progresiva. Por otro lado, en los grupos que tienen esa vertiente más experimentadora se han dado cuenta [de] que la experimentación en nuestro momento del rock progresivo conlleva un camino un poco sin salida, porque las producciones más... eso, más innovadoras en el momento actual, son ya producciones muy extrañas que a la gente le cuesta conocer mucho más. Y tampoco a nivel comercial pueden permitirse eso, porque si antes había veinte o treinta grupos, ahora hay... quinientos. Y, al final, tú mismo te estás autolimitando poder ser conocido o tener un desarrollo un poco a nivel profesional que, en cierta forma, es necesario, evidentemente, necesitan para su existencia propia.

Marta: Vamos ya con la cuestión que nos toca de lleno, ¿no?, en este programa, ¿no?, de **Otra Onda**. Y es, bueno, pues sobre todo el hecho de cómo dentro de los planes de estudio de Educación Secundaria principalmente, cómo se puede introducir este género, ¿no? Con qué contenidos o materias se pueden relacionar estas cuestiones que estamos tratando.

Javier: Bueno, yo, evidentemente... el

hábitat natural de este tipo de expresiones musicales o artísticas es la asignatura de Música, en Secundaria, sobre todo. Evidentemente, en otros contextos puede quedar muy grande. Pero en Secundaria funciona, o puede funcionar, muy bien. Pero también puede tener otra serie de derivaciones a otros tipos de estudios culturales, como puede ser la Filología, la Literatura o la Historia, porque otra de las cuestiones que definen muy bien este género es que el tema de las narraciones, de las letras, o de los temas que se tratan en estas obras, muchas de ellas a nivel incluso conceptual (es decir, que dedican un álbum entero a tratar uno de estos temas), tienen muchas conexiones o derivadas con temas de la literatura, de la historia, del arte en general, que pueden ser también aprovechados en el aula de estas disciplinas o asignaturas, para ver cómo se han recepcionado, cómo se han revisitado (si se puede decir este término), o versionado, las obras clásicas en un contexto moderno. Me viene a la mente... hay una ópera rock, por ejemplo, que trata sobre la vida de Leonardo da Vinci⁵ que es muy interesante. El grupo Symphony X creó también una obra conceptual que dura casi cuarenta minutos sobre **La Odisea**⁶. Y bueno, hay infinitudes de temas en este sentido que se pueden utilizar... bueno, pues un poco lo mismo, para acercar a los alum-

Los temas que se tratan en estas obras, muchas de ellas a nivel incluso conceptual (es decir, que dedican un álbum entero a tratar uno de estos temas), tienen muchas conexiones o derivadas con temas de la literatura, de la historia, del arte en general, que pueden ser también aprovechados en el aula de estas disciplinas o asignaturas, para ver cómo se han recepcionado, cómo se han revisitado (si se puede decir este término), o versionado, las obras clásicas en un contexto moderno. Me viene a la mente... hay una ópera rock, por ejemplo, que trata sobre la vida de Leonardo da Vinci⁵ que es muy interesante. El grupo Symphony X creó también una obra conceptual que dura casi cuarenta minutos sobre **La Odisea**⁶. Y bueno, hay infinitudes de temas en este sentido que se pueden utilizar... bueno, pues un poco lo mismo, para acercar a los alum-

5 Se trata de *Leonardo: The Absolute Man*, de Trent Gardner, lanzada en formato de disco compacto en el año 2001. Disponible en Spotify en: <https://open.spotify.com/album/5WpOTtzYfywXPNvbj3lfxA>

6 El álbum *The Odyssey* de Symphony X fue lanzado en 2002. Disponible en Spotify en: <https://open.spotify.com/album/6DxbC5BG4iiktFTWbZqjIV>

nos temas que pueden resultarles, a lo mejor, lejanos o poco atractivos, en un contexto más cercano a ellos.

Marta: Y es muy interesante también este aspecto de la interdisciplinariedad, quizás. Me llaman mucho la atención estas obras que nos comentabas y que creo que servirían muy bien, ¿no?, para quizás abrir otras perspectivas metodológicas de la enseñanza de Lengua y Literatura, por ejemplo, e incluso pienso en la enseñanza de segundas lenguas, ¿no?, que es un ámbito en el que se suelen proyectar con frecuencia, pues, bueno, cuestiones audiovisuales e incluso, pues, de una manera también muy generalizada ya, música, ¿no? Entonces, quizá, tratar de tirar de este tipo de géneros para estas clases también sería un buen enfoque que podría abrirse. ¿Qué opinas, Javier?

Javier: Sí, sí, yo —como te comentaba al principio—, y he comentado en varias ocasiones en el rato que llevamos hablando, creo que puede ser un recurso muy potente para poder acercar, poder hacer más interesantes cuestiones que, en un principio, a los alumnos les pueden parecer menos cercanas o más aburridas, si podemos utilizar este término. Y, bueno, el aspecto concreto de la música todos sabemos también, y es bastante conocido, que, bueno, la gente más joven puede tener un pequeño... un cierto rechazo inicial a la música clásica. La considera menos entendible, menos de su entorno natural o actual, y este tipo de músicas permiten poder explicar, o poder transmitir o dar a conocer muchas de las cuestiones que queremos dar a conocer a través de la música clásica, como comentábamos antes, en un contexto mucho más cercano. Es decir, al final el tema de cómo se utilizan ciertos patrones armónicos, cómo se utiliza la melodía, cómo se utilizan conceptos como el *leit-motiv*, cómo es la modulación, etc., están igualmente presentes en esta música que en la música clásica. Incluso las formas: la forma sona-

ta, la forma ópera, el teatro musical, las sinfonías, lo que es una obertura... está presente de manera muy palpable, muy elocuente en la música del rock progresivo. Y, quizás, a través de ella podemos acercar esa serie de cuestiones que se intentan transmitir de la música clásica, pues... insisto, en un contexto que, en principio, le puede parecer al alumnado como más próximo, más cercano o más interesante.

Marta: Claro, digamos entonces que, de algún modo, les despertaría un mayor interés por parte del alumnado, pese a que, bueno, que realmente es un género bastante alejado, ¿no?, de, bueno, de una recepción general por parte del público, ¿no? ¿Crees, entonces, que es realmente factible acercar este tipo de contenidos al alumnado en las aulas de Secundaria?

Javier: Sí, por supuesto, y existen iniciativas —yo mismo he desarrollado alguna de ellas—, y tienen... los efectos son siempre muy satisfactorios. Sorprendentemente, mucho del *feedback* que recibimos de estos alumnos es que les parece música muy interesante, que les hubiera gustado conocerlas antes, que no tenían conocimiento excesivo de su existencia, y al final, también, permite —que creo que también es muy interesante— el poder transmitir esa idea de que la música no es solo un telón de fondo que existe en nuestra vida cotidiana, cuando la oímos la televisión, o en los medios sociales, o en otros tipos, sino que es un bien cultural imprescindible que debe ser tratado o consumido, en una circunstancia mucho más proactiva y mucho más de valoración del propio hecho cultural y no como un añadido a otra serie de actividades. En este sentido, pienso que los resultados son —ya te digo— muy satisfactorios, tanto desde el punto de vista de poder transmitir esta idea a los alumnos, que hay músicas que se prestan mucho más a ser escuchadas desde un punto de vista mucho más proactivo, más profundo como

el de transmitir los conocimientos o los objetivos que se pretenden transmitir en el currículum de Educación Musical.

Marta: Incidiendo entonces, Javier, en esta necesidad de acercar este tipo de música a las aulas, ¿no?, y, bueno, sobre todo centrándonos en sus potencialidades, ¿no?, desde una perspectiva didáctica, no sé si podrías describirnos algún tipo de actividad, o proyecto concreto, en el que pueda emplearse esta música con estos fines didácticos, ¿no? Es decir, ¿qué cuestiones pueden trabajarse directamente en el aula de Música, o, bueno, en otras aulas, si quieres también abrirte a ello con este género, con el rock progresivo?

Javier: Pues mira, a mí me gustaría proponer, por ejemplo, el coger una de las obras paradigmáticas del rock progresivo, como es el álbum *The Whirlwind* del grupo Transatlantic, que es una obra conceptual de casi ochenta minutos de duración; es decir, podríamos considerarlo como una ópera rock. Y poder trabajar en una metodología basada en proyectos para ir desgranando todos los objetivos que hay en el currículum: cómo se reflejan, por ejemplo, en una obra de este estilo. Se puede ver cómo se trata el *leit-motiv*, este tipo de motivos conductores, de motivos musicales, que van haciendo... hacen referencia a todo tipo de situaciones que se tratan a nivel narrativo en la canción. Podemos ver cómo las introducciones, las oberturas típicas o paradigmáticas de la ópera se utilizan en un contexto rock, cómo esas oberturas e introducciones musicales sintetizan todos los materiales temáticos que se desarrollan después, etc., etc. Y luego, desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación auditiva (que es uno de los temas también muy relevantes en el currículum de la enseñanza musical) pues, bueno, podemos ofrecer al alumnado en un contexto real e, insisto, muy atractivo, cómo se utilizan los modos de la música clásica, cómo se utilizan las modulaciones, pro-

gresiones armónicas que no solemos escuchar o no conocemos dentro de la música más comercial, estructuras rítmicas que tampoco son conocidas... En fin, el mundo es... o las aplicaciones didácticas son...

Marta: Muy amplio, ¿no?

Javier: Muy amplias, sí. Y muy interesantes también, sí.

Marta: De hecho, creo, Javier, que nos has preparado un dossier, ¿no?, con algunas propuestas didácticas concretas que, bueno, colgaremos en la página de Leer.es, ¿no?, y ahí podremos consultar, podremos ampliar esta información y estas vías para llevarlo al aula. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Javier. La verdad es que ha sido un placer este acercamiento que nos has ofrecido al rock progresivo. Desde luego, por mi parte, creo que queda clarísimo, ¿no?, sus posibilidades, sus aperturas para llevarlo al aula, para acercarlo y no solo a los alumnos, sino que, además, creo que ha quedado claro que, bueno, que es una materia en la que el público general debe acercarse a ella y que nos abre muchas nuevas vías de conocimiento, sobre todo, y de apertura musical. Muchas gracias.

Javier: Muchas gracias a ti, Marta, y bueno, espero humildemente poder contribuir a este acercamiento y que, bueno, pueda ser un poco más conocido este tipo de música, y otras también que están igualmente relegadas un poco al ostracismo. Y a nivel didáctico, igual, pues bueno, agradecer a la plataforma Leer.es: allí se colgarán estos materiales, hay una propuesta concreta con una serie de puntos a tratar en el aula. Precisamente los que comentábamos con la obra de Transatlantic que yo creo que a muchos profesores les va a resultar interesante y, además, que tiene una aplicación práctica inmediata.

Marta: Seguiremos entonces trabajando en ello. Un saludo, Javier.

Javier: Muchas gracias, un saludo.

