

TEATROPEDIA: PAPO TOCA VALLENATO – FICHA PEDAGÓGICA 1 (Educación Artística e intercultural)

TÍTULO DEL PROGRAMA	Papo Toca Vallenato
TIPO DE CONTENIDO	Documental
CANAL	Canal Escuela Plus (804) DIRECTV, Canal del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ¹
NIVEL	Inicial Básico
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO	Educación Artística Educación Intercultural
EJES TEMÁTICOS	Artes musicales Manifestaciones artísticas
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	Se espera que los estudiantes logren: <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer la historia del vallenato, su influencia en la música colombiana y, además, resaltar la importancia cultural del Festival de la Leyenda Vallenata. 2. Explorar los diversos instrumentos y ritmos característicos de los ritmos del caribe y afines en América Latina. 3. Apreciar el folclor cultural y la tradición oral de historias de los pueblos latinoamericanos.
CONTENIDOS	Vallenato: orígenes, instrumentos, ritmos e historias; una aproximación hacia la música del folclor cultural.
MATERIALES REQUERIDOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyector o pantalla 2. Tablero 3. Hojas para dibujar 4. Colores 5. Pinceles 6. Pinturas 7. Material para reciclaje 8. Equipo de sonido o reproductor musical
ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE	El vallenato es una representación cultural autóctona del Caribe colombiano. A pesar de que las historias, la forma de interpretar los instrumentos y todos los elementos mágicos relacionados con este patrimonio cultural de la humanidad son indiscutiblemente propios de la alegría colombiana, es imposible olvidar cómo dicha representación se ha sostenido, alimentado y transformado con la mediación de diversas culturas. Así, el vallenato se nutre del sabor africano, la poesía española y la

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=4edh2vbEKdA>

cultura popular indígena. Adicionalmente, al igual que en Colombia, estos ritmos nacieron y se alimentaron de otras culturas. En los diversos espacios de nuestro latinoamericanismo, dichos ritmos han adquirido diversos tintes que innegablemente podemos relacionar con la amplia variedad de posibilidades que nos da la música.

Esta ficha está enfocada en el desarrollo conceptual del vallenato, su origen, la instrumentación típica de estos ritmos y, finalmente, las historias que han llegado con el folclor cultural y la tradición oral. Aquí se propone un acercamiento cultural donde se presenta el vallenato como muestra cultural, pero también se valoriza; igualmente, se busca destacar las demás representaciones de cada contexto que han nacido de la cultura y las costumbres diversas. Esta guía está compuesta por diversas actividades que conducen al profesor, de manera general, en su realización. De acuerdo con el contexto, recursos y tiempo disponibles, el docente tiene libertad para seleccionar las que desea realizar.

ACTIVIDADES

PRIMERA SESIÓN: El vallenato; sus orígenes

1. Saberes previos:

Antes de comenzar con la proyección del vídeo se discuten con los estudiantes las siguientes preguntas:

- ¿Qué es el vallenato?
- ¿Cuáles son los instrumentos del vallenato?
- ¿Cuáles son los ritmos propios de la región latinoamericana?
- ¿Cuáles son los instrumentos propios de tu región?
- ¿Qué es la tradición oral?
- ¿Cómo impactan los hechos o historias que viven las personas en tu barrio o región a las representaciones culturales que allí se desarrollan?

La primera fase de este acercamiento funciona como diagnóstico para el docente y permite que los estudiantes demuestren auténticamente sus impresiones respecto a las principales temáticas abordadas en el módulo. Es importante recalcar que, en este punto, el docente solamente orienta a los estudiantes para generar un acercamiento a lo que saben y destacan que el estudiante no debe tener las respuestas a estas preguntas pues se irán abordando a lo largo de las sesiones. El estudiante se toma algunos minutos para responder a las preguntas. Posteriormente, el docente proyecta el video de *Papo toca vallenato*

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El vallenato es un género musical colombiano nacido de la tradición cultural del norte de Colombia: la región Caribe colombiana (la Guajira, Santander y el oriente del Magdalena). Proveniente de los cantos de los vaqueros y los esclavos africanos, es una tradición multicultural en la que se integran los ritmos de las danzas

tradicionales de los pueblos indígenas de Santa Marta, instrumentos musicales de origen europeo como el acordeón, indígenas como la guacharaca y la métrica de la poesía española. Actualmente patrimonio de la humanidad, el vallenato, al igual que cualquier elemento cultural, se transformó y afianzó hasta convertirse en referente para conocer la cultura y el sabor colombiano. Sin embargo, a pesar de la apropiación y sentido adquirido de este género particular, el vallenato es solo una de las muchas representaciones que han ido tomando posición y siguen evolucionando en toda América Latina. En esta ocasión, tomando como excusa la celebración de nuestro esperado Festival Vallenato, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo exalta al vallenato como muestra cultural y nos sumerge de lleno a las posibilidades musicales, culturales y demás oportunidades que nos brindan las representaciones artísticas. La invitación es rescatar la cultura nacional y cultural de nuestros contextos, destacando no solo al vallenato, sino también el arte musical, tradicional y popular de nuestros pueblos.

El Festival Vallenato nace en 1968 con la intención de rescatar y exaltar el acervo cultural de la cultura de la región Caribe colombiana. Así, la magia y las historias, a la par de los mitos y las leyendas, de una tierra llena de pasión y cultura siguen resonando en nuestros días con la música y el festival que se realiza cada año en Valledupar y que rescata los cuatro ritmos propios de esta representación: el paseo, el merengue, la puya y el son. En esta celebración se corona a los reyes vallenatos, personajes que, por su carisma, dedicación y esfuerzo con su instrumento, sobresalen entre los demás.

2. El vallenato y sus orígenes

Luego de pasar la fase de saberes previos, el docente invita a los estudiantes a disponerse para conocer sobre los orígenes y la historia detrás de ese curioso ritmo musical que en Colombia ha sido llamado "vallenato". A continuación, se presenta la primera cápsula educativa: ¿Qué es el vallenato? A lomo de mula.²

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

El vallenato ha sido la construcción y apropiación de los caracteres de una cultura llena de mitos, leyendas, amor y pasión. Además de integrar múltiples elementos musicales y estilísticos que integran la cultura europea, africana e indígena, el vallenato, al igual que muchas de las representaciones artísticas que nos rodean, se nutren y se manifiestan a través de la historia y de la realidad de quienes viven en un tiempo y espacio específico. De esta manera, el papel de quienes comenzaron a ser difusores de cultura se volvió importante. Los llamados juglares o pregoneros han sido figuras importantes en diversas épocas de la historia, no solo por su labor de informar o llevar las noticias a otros, sino porque a través de ellos se iba

² <https://www.youtube.com/watch?v=ycMcVtUpC5s>

gestando la raíz de la cultura en pequeños cuentos, historias fantásticas, canciones de amor, de guerra, de olvido y de alegría.

2.1 ACTIVIDAD: ¡Soy nato del valle!

El docente retoma la importancia de las historias locales y el papel de aquellos que se encargaron de llevar la cultura a todas partes de las regiones. A partir de esta contextualización y vista del video, el profesor les pide a los niños que tomen la posición de relatores de historias, de cuentistas y juglares que tienen que contar algo a los demás. Para esto, el docente indica a los estudiantes que utilicen lo que les ha pasado en los últimos días a sus familiares, amigos, lo que ha pasado en sus barrios, en sus comunidades o ciudades para contar una historia. Dichos relatos deben tratar de mezclar las emociones de sus participantes con la magia de las historias. De esta manera, se propone que el docente incentive a los estudiantes a que estas actividades sean atractivas para que los demás se sientan atraídos a ellas; igualmente los estudiantes pueden dejar volar su imaginación e inventar historias fantásticas.

Cerrada la actividad, el docente retoma la importancia de la tradición oral y cómo, a través de ella, diversas historias han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, se puede reflexionar que cosas tan comunes como nuestra tradición, nuestros mitos, las historias de nuestros abuelos, se han transmitido poco a poco y se han quedado en los escritos o en la memoria de otros. Se puede utilizar como recurso la historia de los nombres de los niños o la historia de los padres (cada historia llega a nosotros a través de la voz de alguien que nos cuenta desde su sabiduría). Adicionalmente, el docente debe rescatar nuevamente la manera como dichas historias se han transformado poco a poco a través del ingenio de aquellos juglares o historiadores para que poco a poco muchas de ellas se transformaran en música. Aquí se menciona la historia de Francisco el hombre, que será abordada en la siguiente sesión.

2.2 ACTIVIDAD OPCIONAL

Los niños se dibujarán a ellos mismos como trovadores ¡a lomo de mula! Allí se retomará la importancia de aquellas personas que se tomaban el tiempo para viajar largas distancias montados en mulas o burros para llevar noticias de tragedia, alegría, casamientos, desamores, etc. A todos los rincones de la costa pacífica colombiana.

3. Instrumentos propios de la música vallenata

El docente cierra el tema y presenta la segunda cápsula educativa: *¿Qué es el vallenato? La voz de todos*.³

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Luego de tener las historias, los trovadores comenzaron a idear formas sencillas para recordar aquellas cosas que, sea por bien o por mal, no podían olvidar. Allí comenzaron a surgir las rimas y la utilización de los esquemas típicos de las cuartas y las décimas españolas (formas de rimar en la que se utilizan cuatro o diez palabras respectivamente). Poco a poco, a aquellas historias con ingeniosas rimas se comenzó a agregar el seguimiento de palmas, la instrumentación, la picardía, hasta, finalmente, incorporar los elementos que hoy reconocemos como propios de la cultura vallenata y que con solo escuchar se nos viene a la mente un sombrero vueltiao (sombrero típico de Colombia). Esto tampoco ha impedido que dichos instrumentos suenen en todos los rincones latinoamericanos y modifican nuestra forma de entender la música. Es necesario pensar que, al igual que ha pasado en Colombia, las culturas apropian formas y ritmos para marcar su identidad. Allí, la escuela se vuelve un medio para revisar críticamente esas representaciones.

3.1 ACTIVIDAD: Instrumentos y canciones

Como nos muestra la cápsula “¿Qué es el vallenato? La voz de todos”, el vallenato tiene tres instrumentos principales que indudablemente le han dado ese timbre característico a la música colombiana. Adicionalmente, el docente pide a los estudiantes identificar otros instrumentos que puedan considerarse propios de su región o comunidad, y que sean representativos para el tipo de música de sus espacios culturales, al igual que dibujarlos (aquí es importante dirigir a los estudiantes hacia la búsqueda de sus propias costumbres) (p. ej. quena, zampoña, el cuatro, la bandola, la lira, etc.)

³ https://www.youtube.com/watch?v=U_yhGz9k8qU

3.2 ACTIVIDAD OPCIONAL: A construir instrumentos

Esta actividad es opcional, pero permite la apropiación y experimentación de los estudiantes. El docente asigna la construcción de un instrumento diferente a cada estudiante, para la cual utilicen elementos de sus hogares, preferiblemente reciclados. Los instrumentos no tienen que ser necesariamente funcionales, pero permitirán que los estudiantes apropien sus características y puedan, auténticamente, acercarse a estos.

SEGUNDA SESIÓN: Géneros, ritmos y la variedad cultural

1. **Retomemos:** el profesor hace una síntesis de lo que han aprendido sobre los orígenes del vallenato, la importancia de la figura del viajero o trovador y el poder de las historias.
2. **Los géneros del vallenato**

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La música vallenata es rica no solo en historias e instrumentos, sino en formas de interpretarlos y acercarse a ellos. Así, encontramos géneros que nos dan ganas de bailar y reír, y otros que nos hacen sentir tranquilos, melancólicos o sosegados. Así, los principales géneros del vallenato son: el paseo, el merengue, la puya y el son.

- El **son** es el ritmo más lento y tranquilo comparado con los demás aires. Este suele utilizarse mayoritariamente para la nostalgia con sus tonadas tranquilas.
- El **paseo** es una composición más alegre y animada con la cual los compositores colombianos cuentan historias de amor. A pesar de ser más movido que el son, es más aclamado que el merengue y la puya.
- La **puya**, a diferencia de los otros aires, es el más rápido y frenético de todos. Instintivamente, suele causar la sensación necesaria de mover el cuerpo y sacudirse al ritmo del folclor vallenato. Cuentan las historias populares que este aire proviene de la tradición indígena, en su intento por imitar a los pájaros de la naturaleza.
- El **merengue** es el ritmo más carismático y alegre, lleno de emoción y ganas de bailar.

2.1 ACTIVIDAD: Los géneros del vallenato

Esta actividad se propone como una exploración a los diversos aires o ritmos vallenatos. El docente, tomando como referencia la información brindada en el apartado de contextualización en la parte superior, invita a los estudiantes a explorar uno a uno los diversos ritmos incluidos en la música vallenata y las sensaciones que estos causan emocional y corporalmente. También puede utilizar como referente la

explicación brindada del minuto 4:50 hasta el 6:50 del video *Papo toca vallenato*. De esta manera, además de brindar la información respecto a cada aire, el docente propone escuchar las canciones y seguirlas con las palmas, los pies, los dedos y se muevan al ritmo de la música. Para lo anterior, se propone remitirse al repertorio de música (se encuentra al final de esta ficha)

2.2 ACTIVIDAD: Variedad cultural y ritmos latinoamericanos

La música cultural varía dependiendo de cada región, país o lugar particular. En esta actividad de la sesión se propone a los estudiantes tomarse un momento para pensar en qué tipo de música escuchan en sus regiones y por qué. Adicionalmente, se invita a los estudiantes a pensar en la instrumentación y demás elementos que configuran dicho imaginario de la música propia de cada lugar. Entre todos hacen una lluvia de ideas de estas representaciones artísticas y, si es posible, se disponen para realizar el mismo trabajo del apartado anterior.

2.3 ACTIVIDAD OPCIONAL: Búsqueda y descubrimiento

Es vital entender cómo las representaciones culturales se han transformado paulatinamente dado el tiempo y el cambio de costumbres en una sociedad globalizada. El docente debe invitar a los estudiantes a reconocer, a partir de la globalización actual, las transformaciones en muchos de los ritmos de sus regiones (como el vallenato mismo). Dichos cambios, que escalan desde cada cultura, incluyen la adquisición de nuevos instrumentos, la transformación de los trajes típicos y la adquisición de nuevos modelos o artistas que han innovado en la música de maneras extraordinarias. Luego de esta reflexión, el docente invita a los estudiantes a que piensen cómo sus ritmos tradicionales se han transformado, quiénes son los nuevos artistas de esos géneros y qué instrumentos han cambiado. Esto se propone como una pequeña investigación guiada donde los estudiantes pueden compartir qué encontraron o qué pudieron averiguar de sus padres respecto a estas transformaciones.

TERCERA SESIÓN: Leyendas, historias de amor y desamor

1. **Retomemos:** el profesor hace una síntesis de lo que han aprendido en las sesiones anteriores destacando nuevamente a las historias como elemento naciente de las representaciones culturales.
2. **Tradición oral e historias**

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Igual que cualquiera de las representaciones culturales que han surgido en el germen de una cultura andariega y repleta de historias, el nacimiento del vallenato está lleno de historias permeadas por las

leyendas; a la par de la realidad que se esconde detrás de ellas. Es este el caso de la leyenda de Francisco el Hombre. En lo más recóndito de la historia de Francisco Moscote, se sustenta la magia de los vallenateros y su acordeón capaz de hacerle frente hasta al propio diablo. Grande es el misterio de este personaje y de las verdades patrimoniales del vallenato, pero indudablemente muchas veces la realidad supera la ficción.

2.1 ACTIVIDAD: Francisco el Hombre

El docente pide a los estudiantes que escuchen atentamente la historia de Francisco el Hombre, el personaje nacido en el folclor colombiano y que resuena en las historias de los primeros vallenateros.

La leyenda de Francisco el Hombre⁴

Narra la leyenda que una noche, al regresar Francisco después de una visita familiar de varios días y al ir hacia su pueblo para distraerse en la soledad de la noche, abrió el acordeón y, sobre su burro, como era usual en aquella época, empezó a interpretar sus melodías. De pronto, al terminar una pieza, surgió de inmediato el repertorio de otro acordeonero que, desafiante, trataba de superarlo; de inmediato, Francisco marchó hacia él hasta tenerlo a la vista. Su competidor, para sorpresa, era el diablo, quien al instante se sentó sobre las raíces de un árbol, abrió su acordeón, y con las notas que le brotaban hizo apagar la luna y todas las estrellas.

El mundo se sumergió en una oscuridad tal que solo los ojos del diablo resplandecían como tizones. Sus notas eran las de un gran maestro; algunos dicen que de ese encuentro nació el canto del "Amor, amor", pues Francisco, dueño de grandes virtudes y poseído de mucha fe, lejos de acobardarse con la abrasadora oscuridad, abrió su acordeón e hizo sonar una hermosa melodía cuya magia devolvió la luz a la luna y a las estrellas, e infligió un temor del demonio. Después clamó a Dios y entonó el Credo al revés con la potencia de su voz, de tal suerte que el demonio, vencido, exhaló un terrible alarido y con su acordeón a rastras huyó hacia las montañas donde se perdió para siempre.

Luego de leer la historia de Francisco el Hombre, el profesor destaca la importancia de aquellas historias que surgen de la cultura, el folclor y la tradición oral de cada cultura. Dichas historias toman importancia pues se vuelven el sustento de las creencias y a la fundación de ciertas tradiciones, como el Festival de la Leyenda Vallenata en Colombia. En este sentido, la discusión gira en torno a las siguientes preguntas: (1) ¿cuál es el rol de las historias en la constitución de una cultura, pensando en el cómo las historias se vuelven importantes en las poblaciones para entender el nacimiento a veces mágico de nuestras tradiciones?, y (2) ¿por qué es importante entonces la tradición oral para mantener vivas estas tradiciones?

⁴ Rincón, J. (2017). *El día que nació 'Francisco El Hombre'*. [Crónica web]. <https://festivalvallenato.com/cronica-el-dia-que-nacio-francisco-el-hombre/>

2.2 ACTIVIDAD: Historias de amor, de alegría y de pasión

El docente escoge una canción típica del folclor cultural que cuente una historia cotidiana de amor, alegría o tristeza; también pide a los estudiantes que piensen como estas culturas no distan de lo que pasa en el día a día en nuestros contextos. En este sentido, el profesor invita a los niños a pensar en cosas que les han pasado a ellos o a sus familiares en la cotidianidad en temas como el amor, la alegría o el desamor, y cómo se asemejan a las canciones que escuchamos, las cuales siempre tienen una historia. Para este ejercicio se propone la canción Jaime Molina (se encuentra en el repertorio al final de esta ficha), escrita por Rafael Escalona. Sin embargo, el docente puede escoger dependiendo de su contexto. Al final, el profesor propone una puesta en común de esas historias, el impacto de esos acontecimientos y la construcción personal de quién las ha experimentado.

3. ACTIVIDAD METACOGNITIVA

A partir de las preguntas establecidas antes de iniciar el módulo y después de desarrollar las actividades de ambas sesiones, se pide a los estudiantes realizar la siguiente tabla.

En este módulo aprendí...	
Me gustaría aprender más sobre...	

REPERTORIO: ⁵

MERENGUES

La caña guatera (popular): https://www.youtube.com/watch?v=-rofG5BtZ_o&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k

Los sabanales (popular):

https://www.youtube.com/watch?v=oeAY5uNO5CA&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=3

Hace un mes (popular):

https://www.youtube.com/watch?v=gh-CaRXjs4l&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=

La burrita (popular): https://www.youtube.com/watch?v=gvzxuniBHWl&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=8

SON

Ojos verdes (popular): https://www.youtube.com/watch?v=tcUdGDaZgoA&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=2

Jaime molina (Rafael Escalona - Carlos vives): <https://www.youtube.com/watch?v=1PLU4rDLV88>

PASEOS

Cabellos largos (popular): https://www.youtube.com/watch?v=LloatkToslc&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=4

Corazón abandonado (popular):

https://www.youtube.com/watch?v=xwpYKiRzA2M&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=6

La yerbita (popular): https://www.youtube.com/watch?v=fSzuReD23OU&list=OLAK5uy_meD_su4Bm8y6m6LPc-Zb-x4Xv61EtUu3k&index=7

PUYA

Me dejó solito (Jorge Celedón): <https://www.youtube.com/watch?v=dv9moa2WAss>

⁵ Tomado de Youtube: The Orchard Enterprises
La Caña Guatera · Los Violines de Valledupar