

CASIANO ALGUACIL. Joven con guitarra. Toledo, hacia 1870. Colección Monasor.

EXPOSICIÓN REDITINER

Música popular: una visión fotográfica

Guía didáctica

Cultura
Comunidad de Madrid

#expo_reditiner

Entrada gratuita

Comunidad
de Madrid

Música popular: una visión fotográfica

CASIANO ALGUACIL. *Joven con guitarra*, Toledo, hacia 1870. Colección Monasor.

Qué vas a ver:

Una exposición de fotografía que recorre la historia de la música popular.

Fíjate en:

Los instrumentos que aparecen en las imágenes y en la forma de vestir de los protagonistas, porque nos hablan de cada época y estilo musical.

No te pierdas:

La oportunidad de imaginar los sonidos, las canciones y las emociones que pudieron acompañar a los fotógrafos en el momento de la toma.

¿Sabes cómo era la música hace doscientos años?

Hasta el siglo XIX no existían las fotos. Si alguien quería conservar un recuerdo, tenía que encargar un dibujo o una pintura. Esto llevaba mucho tiempo y solo unas pocas personas podían permitírselo.

Entonces llegó un invento sorprendente: **la fotografía**.

Gracias a ella, ahora podemos guardar imágenes de personas, lugares y momentos para siempre. Incluso podemos ver cómo eran los músicos, qué ropa usaban, qué instrumentos tocaban y cómo se divertía la gente en las fiestas de otras épocas. La fotografía nos permite viajar al pasado y descubrir cómo eran realmente los momentos que antes solo podíamos imaginar.

1

EXPLORA

Busca las piezas sugeridas

2

DIALOGA

Esta guía te ofrece algunas preguntas como punto de partida

3

DESCUBRE

Pincha en los enlaces

4

ES TU TURNO

¡Ahora te toca a ti!

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Desde la Antigüedad, los artistas conocían un curioso invento: la cámara oscura, una caja o habitación cerrada donde, a través de un pequeño agujero, se proyectaba la imagen del exterior al interior. Era como una caja mágica que proyectaba dibujos de la realidad, pero la imagen desaparecía en cuanto se apagaba la luz.

Durante siglos, científicos e inventores buscaron la manera de **conservar esa imagen** para siempre. Esa búsqueda llevó, en el siglo XIX, al **nacimiento de la fotografía**, un invento que revolucionó la forma de mirar y de guardar los recuerdos.

🏠 1826 – La primera foto de la historia

Joseph Nicéphore Niépce hace una foto desde la ventana de su casa. ¡Tardó horas en aparecer!

JOSEPH NICÉPHORE NIEPCE. «Vista desde la ventana de Le Gras», 1824.

👤 1839 – El daguerrotipo

Louis Daguerre inventa un sistema con placas de plata. Por primera vez la gente puede hacerse retratos.

📄 1840 – El calotipo

William Henry Fox Talbot crea un método con negativos en papel para hacer copias de una misma foto.

⚡ 1851 – Colodión húmedo

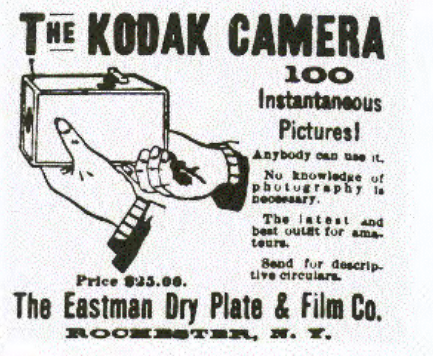
Frederick Scott Archer logra unas fotos más nítidas, rápidas y fáciles de imprimir.

🌈 1869 – La foto en color

Louis Ducos du Hauron usa los colores primarios de la luz para conseguir la primera fotografía en color.

🎞️ 1888 – La cámara Kodak

George Eastman inventa la Kodak con rollo de película. Ahora cualquiera puede hacer fotos.

Anuncio de 1888 de la primera cámara Kodak.

📺 1975 – La primera cámara digital

Steve Sasson, de Kodak, crea una cámara que guarda imágenes en blanco y negro en una cinta de casete.

📷 1989 – Las cámaras digitales llegan al público

Fuji lanza la primera cámara digital comercial, la Fujix DS-1P.

📱 Hoy en día

Las cámaras están en los teléfonos móviles. Sacamos fotos en segundos, en color, con sonido... y las compartimos con todo el mundo.

Niépce utilizó una técnica llamada heliografía, en la que empleó una placa de peltre cubierta con betún de Judea, una sustancia fotosensible. La exposición a la luz solar durante aproximadamente ocho horas permitió que la luz se fijara en la placa. Después, el betún endurecido se lavó con aceite de lavanda, revelando la imagen.

En 1888, George Eastman inventó y patentó la cámara Kodak. La palabra Kodak no existía antes. La llamó así porque esta palabra, que no existía, era corta y fácil de recordar.

La cámara se vendía ya con un rollo de película que servía para hacer cien fotos. Cuando el rollo se terminaba, el fotógrafo no lo cambiaba: mandaba la cámara entera por correo a la fábrica de Eastman, en Rochester (Estados Unidos), junto con diez dólares.

Allí, la empresa revelaba la película, hacía copias de todas las fotos, volvía a cargar la cámara con un nuevo rollo... y se la enviaba de nuevo al cliente, lista para seguir disparando!

«UNA FOTO VALE MÁS QUE MIL ACORDES»

En esta exposición vamos a viajar al pasado para descubrir la historia de la **música popular**... ¡a través de las **fotos**!

La música popular, también conocida como folclore, forma parte de la vida de los pueblos. Se cantaba y tocaba en fiestas, en rituales, en el trabajo o, simplemente, para pasarlo bien con los amigos.

No tenía un autor conocido; la gente aprendía las canciones escuchándolas y las enseñaba de padres a hijos. Casi nunca se escribían en partituras, ¡se guardaban en la memoria!

Fíjate en esta fotografía

¿Qué está pasando?

¿Dónde crees que están?

¿Cómo crees que era la música que sonaba en ese momento?

En el centro de la imagen, sentado, aparece retratado Mariano Fernández Santiago, conocido como **Chorrojumo** (chorro de humo), apodo relacionado con su oficio de herrero.

Chorrojumo, fue también conocido como el «**príncipe de los gitanos**» se dejaba pintar y fotografiar por los artistas y turistas que visitaban la ciudad de Granada. Se convirtió en un personaje tan conocido que, vestido con ropas de estilo goyesco, cambió la fragua para ejercer de guía turístico, contando historias sacadas de los *Cuentos de la Alhambra* del escritor estadounidense Washington Irving.

CHARLES CLIFFORD. Grupo cantando flamenco en el Patio de los Leones de la Alhambra. En el centro, Chorrojumo, el «príncipe de los gitanos». Granada, 1855. Colección César Almela.

El pueblo gitano escucha y crea muchos tipos de música, pero la más conocida y especial es el **flamenco**. Con el flamenco expresan sentimientos intensos como la alegría, la tristeza, la rabia o la nostalgia. Es una forma de contar historias y emociones usando la voz, la guitarra, las palmas y/o el baile.

SOBRE EL FOTÓGRAFO: CHARLES CLIFFORD (1820-1863)

Charles Clifford fue un fotógrafo galés que desarrolló su carrera profesional en España. Está considerado uno de los **pioneros de la fotografía española**, junto con Jean Laurent.

Es especialmente conocido por sus **fotografías de obras públicas de su época**, que documentan importantes avances técnicos e históricos. Viajó por toda la geografía española retratando paisajes, monumentos y, en ocasiones, escenas de la vida cotidiana, dejando un valioso testimonio documental del siglo XIX.

¿Sabías que, al principio, las cámaras eran enormes y las personas tenían que quedarse muy quietas?

¡Cada foto tardaba varios minutos en hacerse! Eso significaba que, si alguien se movía, aunque fuera un poquito, la foto salía borrosa. Por eso, en las primeras fotos, la gente siempre se veía seria y parecían posar como estatuas.

Pero eso tuvo algo bueno: hoy podemos mirar esas fotos y apreciar todos los detalles, como la ropa que llevaban, los peinados, los instrumentos musicales, etc. Es como si estuviéramos viajando en el tiempo, viendo cómo vivían y qué cosas eran importantes para ellos. Y lo más curioso es imaginar lo difícil que debía ser quedarse quieto tanto tiempo... ¡Como si tuvieran el superpoder de la paciencia!

EMILIO BEAUCHY. Café Cantante del Burrero (Sevilla). A la derecha de la imagen, tocando la guitarra, el legendario cantaor Silverio Franconetti. Hacia 1880. Colección Juan Antonio Fernández Rivero.

Fíjate en esta fotografía

¿Crees que la foto fue tomada espontáneamente o los protagonistas tuvieron que posar?

¿Qué detalles observas sobre la ropa, los instrumentos o las expresiones de las personas?

Si te fijas, en la exposición hay muchas fotos que son posados. También hay alguna en la que se puede observar el movimiento.

¡VAMOS A PROBAR CÓMO HABÍA QUE POSAR QUIETOS PARA UNA FOTO!

Pide a tu familia que te ayude.

Posad: podéis sentaros o quedaros de pie, como más os guste. Colocad las manos sobre las piernas, en el regazo o cruzadas suavemente. Probad pequeños gestos como levantar ligeramente una ceja o sonreír con los ojos. Mantened la mirada y no habléis. ¡Nada de moverse!

Intentad quedaros quietos durante 30 segundos. Cronometrad simulando la «larga exposición» de la época.

¡Es más difícil de lo que parece!

Imagen creada con la ayuda de ChatGPT.

«ONDE HAI GAITA, HAI FESTA»

Fíjate en esta fotografía

ANÓNIMO. Coro Cántigas da Terra, creado por intelectuales vinculados a las Irmandades da Fala desarrolló su actividad en Galicia y América desde 1916. Ribadavia (Ourense), hacia 1940. Archivo Cántigas da Terra.

¿Qué elementos te llaman la atención?

Fíjate en cómo van vestidos y en el paisaje que los rodea.

¿Qué instrumentos puedes ver en esta foto? ¿Qué baile crees que están bailando?

En las fiestas, la música tradicional siempre está presente. Se escuchan tambores, flautas, guitarras y otros instrumentos que hacen que todos quieran bailar y cantar.

Cada región tiene sus propias canciones y ritmos, que se han transmitido de generación en generación. La música ayuda a que las fiestas sean más alegres y divertidas, y nos conecta con las tradiciones de nuestros antepasados.

¿Conoces alguna canción popular? ¿Te suenan títulos como «Don Gato», «Los cuatro muleros» o «Anda jaleo»? ¿Sabes quiénes son los autores de estas canciones? ¿Cómo es que las conocemos y nos sabemos las letras?

Hace muchos años, en España las canciones se transmitían oralmente. Abuelos y abuelas se las enseñaban a sus hijos, y estos, a los suyos. Así se fueron guardando romances, coplas, nanas y canciones de trabajo en la memoria de la gente.

Como estas canciones se transmitían de manera oral, muchas no tienen un autor conocido. Se convirtieron en tesoros de todos que cuentan historias de la vida, las creencias y las costumbres de la gente de España.

Para que estas canciones no se olvidaran, en los siglos XIX y XX algunos músicos e investigadores viajaron por todos los pueblos.

Anotaban las letras y las melodías, y más adelante incluso las grabaron. Gracias a ellos, hoy podemos escuchar y aprender estas canciones, que son una parte importante de la historia e identidad de España.

JOAQUÍN DÍAZ Inició su carrera como cantautor folk en los años sesenta, pero pronto abandonó los escenarios para centrarse en la investigación y salvaguarda de la cultura popular. Grabó cientos de discos y publicó más de medio centenar de libros sobre romances, canciones, cuentos y refranes.

Puedes escuchar algunas canciones de los cancioneros tradicionales en el enlace:

La música nació de algo tan sencillo como hacer vibrar un material. A lo largo de la historia, los seres humanos han creado muchos instrumentos diferentes, pero todos pueden agruparse en grandes familias sonoras según la forma en que producen el sonido.

Fíjate en esta fotografía

BALTASAR CUE. El ciego de la zanfona con su lazarillo, encargado de la venta de los pliegos de cordel, 1891. Fondo Cue. Museo del Pueblo de Asturias.

¿Conoces el instrumento que está tocando este músico? Es una zanfona. Imagina cómo suena.

La zanfona es un instrumento muy especial que hace música cuando giras una manivela. Mientras la giras, unas cuerdas empiezan a sonar gracias a una rueda que las roza, un poco como si frotares un lápiz sobre una cuerda de guitarra. Con la otra mano puedes presionar unas teclas que cambian las notas, haciendo que la música suene diferente.

¡Es un instrumento de cuerda que produce el sonido al ser frotada por la rueda!

En esta exposición descubrirás instrumentos musicales de distintas familias.

1 Los **idiófonos** producen sonido por la vibración de su propio cuerpo sólido.

Como la **castañuelas**.

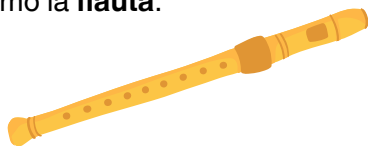
2 Los **cordófonos** producen sonido por la vibración de una o más cuerdas tensadas.

Como el **laúd**

3 Los **aerófonos** producen sonido a través de la vibración de una columna de aire dentro de su cuerpo, sin que intervengan cuerdas o membranas.

Como la **flauta**.

4 Los **membranófonos** producen sonido mediante la vibración de una membrana o parche.

Como la **pandereta**.

Ilustraciones Canva.

Busca instrumentos en la exposición, en las vitrinas y en las fotos, e imagina cómo suenan y a qué familia pertenecen.

EL ARCHIVO DE LA MEMORIA

Fíjate en esta fotografía

¿Qué crees que está pasando? ¿Qué instrumentos puedes ver? Imagina cómo es la música que suena.

Esta foto recoge una imagen de una de las fiestas más antiguas de España: La Caballada de Atienza (Guadalajara).

Esta tradición rememora la historia de cómo, en el año 1162, los arrieros de Atienza ayudaron a liberar al rey Alfonso VIII.

Su importancia ha hecho que sea reconocida como fiesta de interés turístico nacional.

La fiesta arranca con el alegre sonido de la dulzaina y el tamboril.

NICOLÁS MULLER. Florentino Martín (dulzaina) y Félix Vicente (caja) abren el baile popular que sigue a la Caballada en la ermita de Nuestra Señora de la Estrella. Atienza (Guadalajara), 1945. Fondo Muller. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. © Nicolás Muller, VEGAP, Madrid, 2026.

Hay tradiciones, fiestas, canciones y bailes que forman parte de la historia de un lugar. A eso se le llama **patrimonio cultural inmaterial**. Son cosas que no podemos tocar, pero que nos cuentan quiénes somos y de dónde venimos.

Haz un listado de cosas que crees que deberían ser consideradas patrimonio cultural inmaterial.

¿Qué cosas de tu familia o de tu pueblo crees que son especiales y no quieres que se olviden? ¿La receta de tarta de manzana de tu madre?

¿Qué juegos, canciones o fiestas te gustan mucho y crees que deberían guardarse para el futuro?

Si quieres saber más sobre el patrimonio cultural inmaterial pincha en el enlace:

CULTURA COMUNIDAD DE MADRID
#expo_itiner

ENTRADA GRATUITA

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA RED ITINER

Fotografías © los autores

Textos MirArte

COMUNIDAD DE MADRID. RED ITINER

museosexposiciones@madrid.org