

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Formación Musical**

Nivel: **4º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesoras/es a cargo: **Martín Remiro, José Julián Carnavale y Silvina Herrero (suple Javier Li)**

I FUNDAMENTACIÓN

Propuesta Académica general del Formación Musical e Historia del Arte- Música.

Introducimos en la presentación de los programas una breve reseña de nuestras reflexiones para su modificación. Estas han comprendido la caracterización de nuestro objeto de estudio puesto en relación con el proceso de enseñanza –aprendizaje, en general y la especificidad de cada nivel.

Respecto de la especialidad: la música es herramienta expresiva del ser humano, a través de ella nos damos a conocer, nos comunicamos, nos reconocemos.

Es importante destacar los fundamentos de una educación musical integral, reflexionando sobre la construcción de identidad musical desde una perspectiva intercultural, cambiando parámetros escolares de lo tradicionalmente instituido, a partir de los contenidos, las metodologías, las apuestas didácticas, los proyectos de investigación-acción.

“La música, culta y popular, mestizada o indígena o negra, valorizada en el sistema escolar como algo merecedor de ser aprendido, puede enseñar mucho más de lo meramente visible. Puede y debe ser un instrumento más para el autoconocimiento, para la construcción de una identidad o el mantenimiento de esta o – más importante aún – para su defensa”. Coriún Aharonian “Músicas populares y educación en América Latina” en actas del 3er congreso latinoamericano IASPM. Colombia 2002.

“Existe una diversidad de circuitos independientes o marginales que están disponibles para el ciudadano en cualquier instante de su vida a través de la red, la Universidad ha sido un espacio de legitimación de ciertos saberes que se han venido reproduciendo desde sus inicios, configurando lo que Pierre Bourdieu define como el arbitrario cultural, la música es también un tipo de narrativa en cuanto es la expresión de un relato construido desde biografías y subjetividades de individuos o grupos particulares que expresan a través de su discurso musical emociones, ideas, conceptos, preguntas; incluso cuando esta expresión no está mediada por las palabras (y probablemente la expresión es aún más poderosa cuando no lo está).”

“La presencia de la música centroeuropea en los currículos es fundamental, en cuanto sus principales estructuras formales, armonías y timbres hacen parte constitutiva de nuestros referentes culturales, es una ilusión pretender pensar en un proyecto significativo de educación musical que no contemple la riqueza y profundidad de esta influencia. Un proyecto de educación musical no puede plantearse desde lugares absolutos y excluyentes de la tradición europea. Sería tan absurdo como implementar un programa de estudios literarios que desechara a Cervantes o a Shakespeare o uno de cine que excluyera a Buñuel o a Wim Wenders dentro de un contexto contemporáneo signado por hibridaciones e intertextualidades culturales con procesos de configuración y desarrollo cada vez más rápidos y complejos”. Andrés Samper Arbeláez, Ponencia del XVI Seminario Latinoamericano de Educación Musical de FLADEM- Educación musical a nivel superior e interculturalidad en el siglo XXI: nuevas epistemologías, nuevas aproximaciones didácticas, 2015. En este contexto pluricultural, los procesos de significación del aprendizaje, construcción de identidad, autonomía crítica y pertinencia deben plantear un proyecto intercultural, que atiende al diálogo entre saberes europeos, académicos, urbanos, juveniles, folclóricos, raciales, entre otros, como una alternativa para la educación latinoamericana en el Siglo XXI.

Dentro de una perspectiva dialógica que promueva la interculturalidad, no como una valoración políticamente correcta de la diferencia sino como un espacio real de intercambio e intertextualidad que no

oculte las tensiones y las diferencias, sino que más bien logre explicitarlas para hacer de ellas un lugar fértil, se trata de incorporar repertorios de estas culturas tradicionalmente “desechadas”, con sus sonidos, timbres, armonías, ritmos. Pero también sus lógicas de apropiación, normalmente mediadas por vivencias fuertes de lo colectivo, no centradas en la notación musical, basadas en aprendizajes holísticos, no lineales; lógicas en las que no hay una escisión tan fuerte entre interpretación-creación y la selección del repertorio ocurra de manera autónoma y no impuesta.

El espacio intercultural se edifica sobre el reconocimiento del otro.

Siempre habrá lugares de identidad y por consiguiente, de diferenciación frente a lo otro. La interculturalidad aparece, así como ejercicio de descentramiento y comprensión de la diversidad humana.

4º año

Propone un particular énfasis en los procedimientos de audición reflexiva sobre géneros que en la mayoría de los casos son ajenos al entorno musical de los alumnos como eje vertebrador para reconocer su influencia en la música de su entorno. Tal como puede observarse en el detalle de contenidos, se propone un proceso de sensibilización, percepción y apreciación de la música occidental de los siglos XVII al XIX y su influencia en los géneros actuales. Como en todos los años, se propone una secuenciación de géneros que se irá adecuando a las particularidades e intereses de cada grupo.

Dentro del Proyecto Académico de Gestión actual cuyo horizonte es garantizar el derecho a la educación para todos/as jóvenes se encuentran las innovaciones en el formato escolar: Programa de Trayectorias y previas sin mesa examinadora. Clases de Apoyo.

II. OBJETIVOS

Vivenciar el fenómeno sonoro y explorar las posibilidades que ofrecen materiales e instrumentos.

Representar las características relevantes del sonido a partir de la escucha, con gráficos diversos.

Participar activamente en la práctica instrumental.

Practicar normas de orden en situaciones de trabajo, respetando las producciones propias y de sus compañeros.

Analizar auditivamente, en escucha atenta y sostenida, obras musicales de distinta procedencia, estilo y estéticas, describiendo, relacionando y comparando la organización de los componentes constructivos, vinculándolas con los contextos de producción y realización.

Valorar la música, junto a otras disciplinas artísticas, como una forma de conocimiento y como un medio de comunicación.

Fomentar en el aula un Aprendizaje Cooperativo, donde el docente, planea y diseña las actividades de forma que los estudiantes perciban que requieren el esfuerzo coordinado de todos y cada uno de los miembros del equipo para resolver las situaciones problemáticas con éxito.

Comprender las diferentes manifestaciones musicales en el contexto sociocultural respectivo Valorar la cultura del pasado como formadora del patrimonio cultural actual Adquirir cierta habilidad audio perceptiva en el reconocimiento de estilos musicales, texturas, materiales y formas musicales. Contextualizar y reflexionar alrededor de un hecho cultural determinado, acercándose con los conocimientos propios del discurso musical (vocabulario y contenidos).

III. CONTENIDOS

La Música Vocal

Formas profanas:

Ópera, su estructura interna: Aria y Recitativo.

El Nacimiento de la Ópera.

Tipos de Ópera: Seria-Buffa; Cortesana-Comercial y de la Clase Media.

El Lied.

Formas religiosas: Cantata, Oratorio y Pasión.

La Música Instrumental

Nacimiento de la Música Instrumental y el nacimiento de la Orquesta.

Formas Barrocas: Suite, Concerto Grosso, Tocata, Preludio y Fuga.

Formas Clásicas: Sonata, Sinfonía, Concierto y Cuarteto.
Formas Románticas: Piezas líricas o de carácter y Poema Sinfónico.

La Música y su Público

Concepto de público. Evolución entre los siglos XVII, XVIII y XIX.
Las Salas de Concierto. Evolución entre los siglos XVII, XVIII y XIX.

Del Músico Artesano al Músico Artista

El sistema de patronazgo (nobleza, iglesia y municipio).
La edición musical y el derecho de autor. El concepto de “numeración de obra”.

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO

Las estrategias metodológicas apuntan a la audición y reflexión crítica de discursos musicales. A partir de las necesidades y características del grupo y en relación con su propia trayectoria y formación, cada docente llevará adelante un trabajo áulico particularizado en base a los contenidos propuestos en cada programa que sirven de guía para dicho proyecto.

Para propiciar un aprendizaje cooperativo, usaremos como estrategia permitir a los estudiantes explorar con profundidad temas de su interés, teniendo en cuenta la conformación de grupos heterogéneos y permitiendo la evaluación por parte de los compañeros del equipo, de la clase y del profesor.

Se trabajará con un Blog del Departamento de Artes-Música para consulta de Bibliografías y materiales de trabajo al que se puede ingresar también desde la página WIKI institucional.

Se trabajará con obras musicales variadas, en cuanto a repertorios y estilos, puesto que es importante que los alumnos tengan la oportunidad de aproximarse a obras de artistas contemporáneos o del pasado, nacionales o internacionales, propiciando la diversidad y enriqueciendo las posibilidades de diversas producciones.

Asimismo, se indagará respecto a las preferencias de los alumnos, dado que los adolescentes suelen frecuentar distintos tipos de músicas socializadas en el medio cultural. Esto nos permitirá conocer las opiniones y juicios personales, el grado de subjetividad de estos, los aspectos que pueden ser objetivados, así como la aceptación de las críticas. Este aspecto es de fundamental importancia en la búsqueda de estrategias para vincular a los alumnos con músicas que no frecuentan, por desconocerlas o por no ser de su preferencia.

Dentro del Proyecto Académico de Gestión actual cuyo horizonte es garantizar el derecho a la educación para todos/as jóvenes se encuentra un dispositivo que ofrece clases de apoyo dictadas por docentes Ayudantes de área.

Respecto a los soportes, materiales y técnicas, cada docente evaluará aquel que resulte más adecuado al grupo.

IV. EVALUACIÓN

La evaluación funciona como orientadora en la exploración de sus características cognitivas, si bien tienen lugar dentro de la instancia de la promoción, cada alumno será tenido en cuenta en base a su aporte en clase su progreso y su dedicación conformándose de este modo una evaluación constante que promueva la creatividad y la superación.

Sostenemos que la heterogeneidad presente en las aulas destierra la idea de un tránsito único o unificado y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela; favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Se dispondrá de todos los elementos con que cuenta la institución: Instrumentos musicales. Grabaciones y Enciclopedias multimediales. Equipos de audio. Computadoras. Blog- <http://musicadelliceoblogspot.com>

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para el/la estudiante

Apuntes confeccionados por los docentes

Blog: <http://musicadelliceoblogspot.com>

Para el/la docentes

Delalande, Francois. *La música es un juego de niños*. Ricordi. Buenos Aires. 1995

Donald, Aldous *Sistemas de sonido*. Ediciones Nauta, España, 1984.

Eco Umberto *La definición de arte*. Editorial Martínez Roca SA. Barcelona 1970.

Gardner, Howard *Educación Artística y desarrollo humano*. Paidós - Iberia. 1994.

Hamel, Fred & Hürlimann, Martin. *Enciclopedia de la Música*. Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1979.

Hargreaves David *Música y desarrollo psicológico* Editorial Grao. 2005

Hargreaves David. *Infancia y Educación Artística* Ediciones Morata. 1991

Hargreaves, David. *La educación artística*. Morata. Madrid. 1990

Mames, León. *Atlas de la música, I y II* Editorial Alianza Atlas, España, 1998

Schafer, Murray. *Cuando las palabras cantan*. Editorial Ricordi, Buenos Aires, 1998

Schafer, Murray *Limpieza de oídos*. Editorial Ricordi, Buenos Aires. 1985

Schafer, Murray. *Nuevo paisaje sonoro*. Editorial Ricordi, Buenos Aires 1987,

Swanwich Keith *Música, pensamiento y educación.*. Madrid. Editorial Morata. 1991

Augusto Perez Guarnieri *Africa en el aula*. 2007

Yúdice, George. *Nuevas tecnologías, música y experiencia*. Ed Gedisa, Barcelona,) 2007.

Anijovich, Rebeca y Mora Silvia *Estrategias de enseñanza "otra manera del quehacer en el aula"* Aique, Bs As 2010,

Kaplan, Carina. *Buenos y malos alumnos: descripciones que predicen*. Buenos Aires, Aique, 1992.

Kaplan, Carina. *La inteligencia escolarizada. Un estudio de las representaciones sociales de los maestros sobre la inteligencia de los alumnos y su eficacia simbólica*. Buenos Aires, Miño y Dávila, 1997.

Kaplan, Carina. "La experiencia escolar inclusiva como respuesta a la exclusión", Documento MECyT, Buenos Aires, 2005.

Kaplan, Carina. *Talentos, dones e inteligencias. El fracaso escolar no es un destino*. Buenos Aires, Colihue, 2008.

Kaplan, Carina (dir.) *Culturas estudiantiles. Sociología de los vínculos en la escuela*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2013.

Perrenoud Ph., *La construcción del éxito y del fracaso escolar*, Madrid, Ediciones Morata, 2008.

Carabetta Silvia M. *Sonidos y silencios en la formación de los docentes de música*. Ed. Maipue, Bs As, Argentina, 2008.

Carabetta Silvia M. *Ruidos en la Educación Musical*. Ed. Maipue, Bs As, Argentina, 2014.