

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Historia del Arte. Música**

Nivel: **5º año**

Duración del curso: **cuatrimestral**

Carga horaria: **2 horas cátedras semanales**

Profesores a cargo: **Deborah Brusilovsky, Martín Remiro y José Carnavale**

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 el 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 ésta 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 el 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.

5to año

Debido a que la cursada es cuatrimestral nos vemos en la necesidad de seleccionar y acotar los contenidos a la realidad del cuatrimestre (16 clases), el objetivo de este programa es el de funcionar a manera de cierre del ciclo de Formación Musical institucional. Continuaremos trabajando sobre los aspectos reflexivos que permitan al alumno relacionar la música con su contexto de los siglos XIX a la actualidad.

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 Trayectorias en el Liceo, Programa de acreditación de previas sin mesa examinadora y 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).

Dado que el tiempo que dispone la asignatura para su desarrollo es de dos horas cátedra en un cuatrimestre, el abordaje de los contenidos es a modo de aproximación, lo que recorta los objetivos propuestos:

Conocer las diferentes corrientes musicales (y artísticas) en sus contextos históricos-geográficos

Reflexionar acerca de los procesos sociales reflejados en las músicas estudiadas.

Reconocer y diferenciar los géneros musicales abordados.

Valorar las corrientes musicales por su aporte artístico-estético, más allá del gusto personal de cada uno.

Participar responsablemente en el trabajo áulico

Colaborar con compromiso con los contenidos trabajados con el docente.

Lograr imaginación y creatividad en las consignas a realizar en clase.

Interrelacionarse con los pares para la resolución de problemas.

III. CONTENIDOS

La Música Contemporánea.

El Impresionismo de Debussy y el Jazz. Schoenberg y la ruptura de la tonalidad. Los nuevos instrumentos y los Sistemas de Sonidos. Las músicas electroacústicas: Concreta y Electrónica

La Música Popular en América.

El Folklore Musical Argentino y el Tango. El Blues y el Rock and Roll. La Trova Cubana. La Samba.

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO

En los últimos años los estudios sobre educación musical han colocado el acento en aquello que la música aporta como conocimiento. Estas nuevas tendencias centran el interés en cuestiones tales como la reconsideración de las teorías y su relación con las prácticas, los contenidos de la enseñanza, los procesos y los productos del aprendizaje; el valor otorgado al conocimiento experiencial y disciplinar en la construcción del saber, el necesario tratamiento de las obras populares y académicas de diferentes épocas y contextos. Esta última cuestión no sólo posibilita ampliar el repertorio musical, sino que también constituye una actitud de apertura estética imprescindible para la comprensión de los discursos musicales como construcciones subjetivas y culturales.

Las estrategias metodológicas apuntan a la audición y reflexión crítica de discursos musicales mediante la elaboración de fichas auditivas y la investigación acerca de la obra, su autor, y su época, partiendo del conocimiento previo de los alumnos y de sus gustos musicales que se presupone heterogéneo.

El modo de abordaje para introducirnos en otros estilos musicales consiste en revelar mediante el análisis propuesto, las relaciones a veces no explícitas, existentes entre los diversos tipos de músicas: el Jazz con el Impresionismo, la música electroacústica con Los Beatles, etc.

Otro enfoque utilizado consiste en indagar los conceptos que los alumnos tienen de términos como "popular", "vanguardia", "académico", "clásico" para que, a partir del intercambio de opinión en el aula y la investigación posterior en documentos académicos, poder lograr la apertura al conocimiento de otras músicas que están vigentes en nuestro contexto social pero que provienen de diversos contextos y épocas.

Modalidad de trabajo sugerida para abordar la Música Popular en América (duración un bimestre):

Se conforman equipos de 6 alumnos quienes escogen la corriente musical popular de su preferencia dentro de las propuestas para la cursada. Cada equipo libremente designa tareas específicas a sus integrantes. Se sugieren la búsqueda de material escrito, imágenes, videos y ejemplos musicales en Enciclopedias multimediales e Internet.

La producción final (devolución) consiste en una exposición de cada equipo en la que realizarán una presentación con el software Power Point (flash, Html, etc), música en vivo o grabada, videos, etc.

El proceso es seguido clase a clase durante el 1er mes por el profesor, quien releva el estado de cada trabajo y a su vez es consultado por los alumnos sobre materiales, funcionamientos, decisiones, diseños etc. Dichas clases generan una calificación conceptual que es tenida en cuenta al momento de la producción final.

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 los mismos, 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.

V. EVALUACIÓN

Se sostiene una posición equilibrada en la que el proceso y el producto constituyen aspectos complementarios en la construcción del conocimiento y se interrelacionan de manera dinámica. Hay diferentes formas de valorar el producto, incluyendo el proceso. Por ejemplo: realizar una investigación sobre un determinado estilo popular o académico en una clase (audición de obras, comentario, etc.)

Está en manos del docente ejercer el rol guía para formular preguntas que favorezcan a la reflexión (metodología), sobre todo del proceso de cómo se llegó a cada producto, porqué, cuáles fueron los caminos a utilizar, las dificultades del grupo y de cada individuo, nivel de participación, compromiso, qué recursos utilizaron, y cuáles son los métodos de investigación.

La evaluación grupal y la autoevaluación serán parte del trabajo cotidiano del aula. Es sumamente importante y formativo que los alumnos manifiesten sus apreciaciones sobre el desarrollo, sobre el cumplimiento y la realización de las consignas dadas por el docente.

La devolución final de cada grupo en la música popular, llevará una calificación numérica por parte del profesor y una calificación conceptual de sus compañeros.

La ficha auditiva tiene calificación conceptual M(malo), R(regular), B(bueno), MB(muy bueno), E(excelente).

VI. RECURSOS AUXILIARES

Grabaciones de audio y video tanto en soportes digital como analógico, utilización de nuevos códigos de audio: Wav, Au, WMA, MIDI, AC3, Ogg Vorbis, MP3, Atrac, etc, y al desarrollo de sistemas de sonido desde 2.1 hasta 7.1 (surround, Home cinema, etc) aplicados a una gran variedad de aparatos de tecnología cada vez más innovadora: celulares, mp3, Home theatre, etc, PC, radios FM y por supuesto Internet.

Instrumentos musicales convencionales y no convencionales.

La voz y el cuerpo (para percudir, bailar)

Blog- <http://musicadelliceoblogspot.com>

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para el/la estudiante.

Historia visual de la Argentina. Clarín 4 cd. Buenos Aires, 2000.

Cien años de Tango. Sierra 3 multimedia. Tandil, 2000.

Gerardi, Enrique: La música del siglo xx y una nueva actitud humana.

Leymarie, Isabelle: La música latinoamericana, ritmos y danzas de un continente. Ediciones B.S.A. Barcelona 1997.

La Enciclopedia del Estudiante. Buenos Aires. Santillana. 2006.

Es.wikipedia.org

La Música del Siglo XX. Diego Fischerman. Buenos Aires, Barcelona, México. PAIDOS. 1998.

Lernoud, P.; Padovani, A.; Kleiman, C Diez, J.C.; Carmona, J.J.; Fernández Bitar, M.; García, R.; Marchi, S. (1996). *Enciclopedia Rock Nacional 30 años*. Editorial Mordisco. Buenos Aires.

Para el profesor.

Acosta, L. (1982). *Música y Descolonización*. Presencia latinoamericana S.A. México.

Albet, M. (1973). *La música contemporánea*. Salvat Editores S.A. Barcelona.

Berendt, J. E. (1998) *El Jazz. De Nueva Orleans a los años ochenta*. Fondo de Cultura Económica. México.

Bruno, M. V. "La Cofradía de la Flor Solar". En *Suplemento del Diario El Día*. Domingo 2 de noviembre de 2008. Pp 2-5.

Cichero, A. (1976). *Guía del Jazz*. Editorial Huemul S.A., Buenos Aires.

Clayton, P; Gammond, P. (1991). *Jazz A-Z*. Taurus, Buenos Aires.

Di Marco, A. (1997). "Rock: Universo simbólico y fenómeno social". En Margulis, M. *La Cultura de la Noche*. Biblos.

Eimert, H.y otros (1973). *¿Qué es la música dodecafónica?* Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.

Fischerman, D. (2004) *La música del Siglo XX*. Paidós. Buenos Aires.

Gerardi, E. (1970). "La música del siglo XX y una nueva actitud humana". En Revista de la Universidad n°22. La Plata; pp.139-148.

Hitchcock, H. W. (1972). *La Música en los Estados Unidos*. Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires.

Lucero, M. (2001) "Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la música folklórica de tradición oral en la provincia de San Juan". Anales de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical.

Machlis, J. (1975) *Introducción a la Música Contemporánea*. Ediciones Marymar. Buenos Aires.
Malson, L. (1961). *Los maestros del jazz*. EUDEBA. Buenos Aires.
Michels, U. (1999) *Atlas de música, 2*. Alianza Atlas. Madrid.
Ortiz Oderigo, N. R. (1959) *Orígenes y esencia del jazz*. Editorial Columba. Buenos Aires.
Ortiz Oderigo, N. R. (1963) *La música afro-norteamericana*. EUDEBA. Buenos Aires.
Roberts, J. S. (1978) *La Música Negra Afro-americana*. Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires.
Rowell, L. (1990). *Introducción a la Filosofía de la Música*. Ed. Gedisa. Barcelona.
Salas, H. (1999) *El Tango*. Planeta. Buenos Aires.
Salzman, E, (1972) *La música del siglo XX*. Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires.
Sloboda, J. A. (1993). "La Psicología de la Música leída". En Sloboda, J. A. *The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music*. (1985) Great Britain. Oxford Science Publication.
Tesser, N. (2000). *Guía Playboy de Jazz*. Emecé Editores. Buenos Aires.

Páginas web sugeridas.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>

<http://www.folkloredelnorte.com.ar/>

http://www.surdelsur.com/musica/folklore/musica_folklorica_argentina.htm

<http://www.elfolkloreargentino.com/musica.htm>

<http://www.todotango.com/>

<http://www.esto.es/tango/>

<http://www.elportaldeltango.com/>

http://www.varelaenred.com.ar/el_blues.htm

<http://spain.real.com/music/genre/Blues/>

<http://www.tusbandas.com/blues/>

<http://www.elmilagrodecandea.com/>

www.youtube.com

Audiciones y videos sugeridos.

1. "La Catedral Sumergida" de Claude A. Debussy (audio)
2. Ballet "Consagración de la Primavera" de Igor Stravinsky. (2005). Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Simon Rattle. Arthaus Musik (video)
3. "Pierrot Lunaire" de Arnold Schoenberg. (2007). Helga Pilarczyk- Voz Pierre Boulez- Dirección. Ades 202912 (video)
4. "7 eras del rock" Capítulos 1 a 7. Genealogía del rock. (2004). BBC Worldwide y VH1 Classics, sobre la historia de la música rock..
5. "The Wall" (1982) película basada en el Album "The Wall" de Pink Floyd (1979). Director: Alan Parker.MGM.
6. "Across the Universe" (2007) Musical. Director: Julie Taymor. Columbia Pictures.
7. "El Milagro de Candea" (2004) Musical Social. Director: Fernando Trueba. TVE Canal +.
8. "Rock Nacional 30 años" (1996). Documental. Director: Eduardo Berti, Daniel García Moreno, Josi García Moreno.