



Departamento: **Artes**

Sección: **Música**

Asignatura: **Historia del Arte-Música**

Nivel: **4º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Herrero, Silvina; Dalponte, Guido; (suplente Zucherino, Leticia)**

I. FUNDAMENTACIÓN

El Proyecto académico de Gestión actual "Recrear lo común" de la Profesora Julieta Miranda (2022/2026) instala su línea de acción para garantizar la permanencia, los aprendizajes significativos y el egreso de todas y todos los estudiantes que ingresan al establecimiento, poniendo a disposición todos los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

"Recrear lo común es continuar ensayando formas de acompañar y también de interpelar y conmover a las/los estudiantes para vincularlo con el mundo a partir de una relación vital con el interés y el deseo".

En el mismo Proyecto Académico "Recrear lo común" encontramos las innovaciones en el formato escolar que se enfocan en la terminalidad escolar: El Programa de Apoyo escolar. Este enfoque didáctico institucional instala el concepto de "Aula heterogénea", noción que permite comprender diferentes formas de "ser joven" y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela. Desterrando la idea de un tránsito único o unificado, favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso.

Consideramos que el arte es un producto social que involucra a los sujetos y que por lo tanto no hay arte por fuera de las relaciones sociales; la escuela como sitio de socialización y construcción de vínculos, nos permite concebir el espacio destinado a la práctica artística como un lugar propicio para la expresión, la comunicación, la construcción de conocimiento, la experimentación y la puesta en escena de conceptos que multipliquen el número de los caminos exploratorios posibles.

La música es un lenguaje simbólico y su forma de representación permite al estudiante utilizar sus códigos, recursos y técnicas con mayor facilidad en cada interpretación. Reconocida como un modo de conocimiento particular en el Arte, permite el acceso a saberes específicos, presentes en la compleja red simbólica de las representaciones sociales, configuradas en el desarrollo histórico, y también aportan a construir el sujeto social, la afirmación de valores que hacen posible la convivencia y el respeto entre personas.

En la escuela secundaria el estudio de la música se centra en la Producción, Audición y Análisis. En la música reconocerá los aspectos culturales y contextuales para la expresión y la comunicación. Esta se configura en el recorrido de la construcción musical desde el desarrollo de estrategias y procedimientos implicados en estos procesos, valorar ejecuciones musicales, avanzando en la complejización de las competencias comunicativas del lenguaje musical. Para ello los constructos de interculturalidad, e identidad nos convocan como docentes a acompañar cambios reconociendo las diferencias y en convivencia democrática.

El enfoque principal de esta asignatura es la "creación", basada en la expresión, acción, audición y la comprensión racional y crítica. La música inserta en la educación formal debe ocupar un lugar de relevancia ya que favorece al desarrollo del individual social de cada alumno, permitiendo la construcción de saberes técnicos y teóricos propios de la disciplina, pero lo que es mucho más importante dando lugar al desarrollo y reconocimiento de su identidad y origen cultural. "al mismo tiempo por su carácter expresivo colabora con la superación de resistencias e inhibiciones en su expresión, uniendo así de un modo armónico sus funciones corporales con las del pensamiento.

La actividad musical compromete el trabajo corporal, actividades sensoriales, motrices, perceptivas e intelectuales, la capacidad expresiva y de comunicación. El alumno podrá entonces expresar pensamientos, sensaciones, necesidades, mediante la apropiación del nuevo lenguaje respetando el proceso de organización lógica del hecho musical que es HACER, ESCUCHAR, COMPRENDER

Los estudiantes irán avanzando en su experiencia, realizando cada ciclo escolar trabajos que participarán en cada muestra donde se evidencien, la apropiación de las herramientas técnicas y específicas musicales y su análisis.

Cada ciclo escolar prestará atención a los ejes propuestos por el cuerpo docente responsable.

II. OBJETIVOS

Generales

- Comprender a la música como hechos sociales e históricos, portadores de un conocimiento específico, con el fin de viabilizar en los alumnos una reflexión sobre su propia relación con los hechos culturales del presente.
- Estudiar las prácticas musicales actuales y del pasado, de Europa y Latinoamérica de los siglos V al XIX, a través de los aportes de la historia social de la música que permita el análisis musical en conjunto con la reflexión acerca de las funciones, ámbitos de producción y medios de circulación.
- Incorporar al estudio del repertorio del canon musical occidental una mirada latinoamericana, la música popular y los sujetos escindidos del relato oficial.

Específicos

- Establecer las relaciones entre las características musicales propias del repertorio a abordar en correspondencia con las coordenadas históricas donde se producen.
- Integrar las producciones musicales como una forma de acercamiento a los contenidos específicos musicales de los repertorios a abordar, partiendo del supuesto que la interpretación musical como una acción portadora de sentido igual a la audición y la lectura.
- Favorecer la práctica de la audición atenta como manera de acceder al hacer musical del pasado y a las maneras de interpretarlas en el presente
- Proponer una lectura crítica sobre bibliografía, contenidos audiovisuales y sonoros específicos sobre historia de la música.
- Promover la utilización de las nuevas tecnologías como herramientas productoras de discursos musicales y reconociéndolas como el medio principal de circulación actual de la música.
- Incorporar la Educación Sexual Integral de forma que pueda establecerse un diálogo entre sus contenidos y los propios de la historia de la música
- Redefinir los repertorios habituales de la historia de la música dando lugar a incorporar músicas provenientes de tradiciones orales y la cultura popular.

III. CONTENIDO

Unidad I. Función social de la música

¿Qué es la música? Concepciones occidentales y no occidentales de la música. Canon de la música como universal y obligatorio vs. La música que escuchamos.

Roles de la música. ¿Quiénes hacen falta para que haya música? Musicar.

Función social de la música. Ritual.

Unidad II. Ámbito de producción musical

Características sonoras en relación a sus espacios de producción, creación y circulación. Mundos distintos entre los siglos VIII-XI. Pueblos matriciales latinoamericanos. Ruta de la seda, el mundo de "lxs otrxs". Feudalismo.

Música popular. Juglares. Composición continua.

Música cortesana. Trovadores. Músicas de la elite. Estilización.

Música eclesiástica. La teoría musical. La música escrita.

Unidad III. Música en Latinoamérica

La música en nuestro continente. Características y definición de la cultura latinoamericana. Mestizaje musical. Alternativas a la mirada universal occidental acerca de la música: Unidad en la diversidad.

Vertientes culturales: Latinoamérica, África, Europa.

La música en la colonia. Ámbitos de producción.

La música popular durante la colonia.

Unidad IV. Música y mercado

La música como objeto de cambio. Medios de circulación y sus correspondencias sonoras. Cómo se compra y se vende las músicas.

Ópera y concierto como dispositivos del mercado.

Compositorxs e interpretxs: Dónde están las mujeres y las diversidades en el relato tradicional de la historia de la música.

Contenidos transversales

Los siguientes contenidos serán de abordaje y reflexión a lo largo de todas las unidades.

Educación Sexual Integral

El análisis y la reflexión de las cosmovisiones sociales de las culturas abordadas en torno a la identidad y la expresión de género en relación con las concepciones de organización del espacio sonoro y los prejuicios de género en torno a los roles de participación en el hacer musical.

Medio ambiente

El análisis y la reflexión sobre la diversidad de concepciones en torno al medio ambiente y las relaciones con la Madre Tierra en distintas culturas y momentos históricos.

Participación y formación ciudadana: promover el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en una conciencia regional y local de las problemáticas ambientales

El cuidado del patrimonio natural y cultural: la valoración de las identidades culturales y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se propone una interacción entre distintas actividades en la construcción de un conocimiento integral de la música en constante diálogo con las coordenadas históricas de producción. Sin distinción valorativa sobre estas actividades, se pretende intercalar a lo largo de las clases la lectura crítica sobre bibliografía, la audición atenta de producciones musicales y el hacer musical que permitan la integración de los conocimientos y su desarrollo, como así también, la conceptualización y apropiación de estos por parte de los alumnos. La diversidad en las estrategias también asume maneras diferentes de acceder al conocimiento y, por tanto, de fomentar la reflexión desde distintos puntos de vista y líneas de abordaje facilitando el abordaje de los contenidos. Así también, la interacción entre pares genera situaciones enriquecedoras y de colaboración para la reflexión, donde el trabajo grupal será fundamental en el desarrollo de las clases como estrategia y como práctica específica de la música y su dinámica de ensamble, concertación y colaboración.

La realización de trabajos prácticos grupales de producción musical que posibiliten una profundización de los temas serán estrategias que permitan el estudio sobre las unidades y, al mismo tiempo, un dispositivo de diagnósticos del proceso de aprendizaje/enseñanza. Se fomentarán las relaciones entre pares poniendo en valor la diversidad como forma consciente de reflexión en torno a la/s mirada/as de los/as otras/os.

Uno de los materiales inevitables en la educación secundaria actual es dar espacio a otros entornos de aprendizaje, como aquellos que aportan la accesibilidad a la tecnología en la actualidad. Sin duda, hoy estos dispositivos son la forma más utilizada en el acercamiento a las producciones musicales. Es por esto, que su inclusión resulta importante en la reflexión de las propias prácticas y consumo del arte constituyendo un aporte a los contenidos de esta asignatura.

V. EVALUACIÓN

Esta propuesta entiende la evaluación como una herramienta que establece una doble función. En primer lugar, otorgar al docente un diagnóstico sobre las formas de enseñanza que permita la reflexión sobre las estrategias utilizadas y, por otro lado, ser un aporte para los alumnos sobre los logros en el aprendizaje. Este punto de vista supone una necesaria coherencia entre los contenidos abordados con sus respectivas metodologías de abordaje y las evaluaciones. También, reforzar en las instancias de corrección las particularidades que cada caso otorgándole el tiempo necesario para crear un momento de retroalimentación real, alejado de la simplificación del proceso de evaluación en la aplicación de una nota. La organización escolar y el número de alumnos también benefician el seguimiento individual clase a clase que supondrá una manera de establecer un diagnóstico acerca de los recorridos de cada uno de los alumnos.

Estas consideraciones no son únicamente válidas en los trabajos de producción escrita, sino que se extienden a los de producción grupal musical. Sabemos las dificultades que encontramos en la valoración y evaluación desde el arte. Sin dudas esta problemática requiere de un esfuerzo en generar desde el docente una mirada que no ponga la mirada en la calidad de los resultados de los trabajos sino en cómo los alumnos operan con aquellos conceptos que tienen que poner en juego y que están expuestos desde las consignas.

Todas las instancias de evaluación serán consideradas de igual importancia en la calificación de los alumnos. En este sentido y considerando la división trimestral que propone el ciclo lectivo se prevén, por lo menos, un trabajo práctico individual, uno de producción musical grupal y una evaluación escrita individual en cada trimestre.

VI. RECURSOS AUXILIARES

- Medios audiovisuales (películas, contenido de plataforma específicos de historia de la música, registros sonoros, etc.)
- Instrumentos musicales y digitales.
- Presentaciones en clase con iconografía
- Salidas educativas: muestras, conciertos y charlas en torno a los contenidos trabajado en las unidades.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para alumnxs

Apunte Unidad 1 y 2 "Función social de la música" Elaborado por lxs docentes del nivel.

Apunte Unidad 3 "Ámbitos de producción en la Latinoamérica colonial" Elaborado por lxs docentes del nivel.

Apunte Unidad 4 "Espectáculo. Música. Modernidad" Elaborado por lxs docentes del nivel.

De Castiglione, B. (1528) El Cortesano. Edición de Suero Roca, T. Madrid: Bruguera. Cuarto libro. Fragmentos

Eckmeyer, M y otros (2015) "Haciendo del problema la solución. Los conceptos de mestizaje y transculturación y su aplicación al estudio histórico de la música latinoamericana" X Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina y América Latina. FBA, UNLP

Small, Ch. (1999) El Musicar: Un ritual en el Espacio Social. in Revista Transcultural de Música #4.

Materiales audiovisuales

Dussel, E Deconstrucción de la visión eurocéntrica de la Conquista <https://youtu.be/krS1XoitP3s>

Leo Vinci. Opera – Artaserse – L'Opera de Nancy 2012. Mezzo Live.

<https://www.youtube.com/watch?v=OCTiqj2lrTs&t=621s>

The Story of Music - Dara O Briain's Science Club - Episode 6 - BBC Two

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ISCUKqVqs7I

Entrevistas a Coriun Aharonián: Programa Párpado. TevéCIUDAD. Montevideo. 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=csZp-TdgsuQ>

Caja de Herramientas, Cap. 7. UNITV. UNGS. 2018

<https://www.youtube.com/watch?v=pbKsq94aHqw&t=41s>

Bibliografía del docente

Acosta, L. (1984) El acervo popular latinoamericano, en Gómez García, Z. Musicología en Latinoamérica. La Habana. Ed. Arte y Literatura.

Aharonián, C. (1993) Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" en instituto Villa Lobos da Uni Rio, Río de Janeiro

Atalli, J. (1995:73) Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. México: Siglo XXI

Bajtín, M. (1987) La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza

Baker, G. "Parroquia, Cofradía, Gremio, Ayllu: organización profesional y movilidad en el Cuzco Colonial", in Bombi, A y otros "Música y cultura urbana en la edad moderna", PUV, Valencia, 2005

Butler, J. (2010) Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos (entrevista de Daniel Gamper Sachse) Madrid: Katz editores

----- (1997) Lenguaje poder e identidad. Madrid: Ed. Síntesis

Cook, N. (2001:41) De Madonna al Canto Gregoriano. Madrid: Alianza

Cullin, O. (2005) Breve historia de la música en la Edad Media. Barcelona: Paidós

- Griffiths, P. (2009) Breve historia de la música occidental. Madrid: Akal.
- Grosfoguel, R. (2014) "La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales: transmodernidad, pensamiento descolonial y colonialidad global" en De Sousa Santos, B., Meneses, Epistemologías del Sur (Perspectivas), Madrid: Akal S.A
- Giunta, A. (2016). Cuerpos, afectos y emancipación. En Verboamérica. Catálogo. Colección Malba. Ciudad de Buenos Aires: Ediciones Malba.
- Hauser, A. (1975) Fundamentos de sociología del arte. Madrid: Guadarrama
- Morgade, G. (2016). Cuerpos sexuados en la escuela secundaria: política y políticas en una escuela que deviene otra. en BRENER, g. y GALLI, G. Inclusión y calidad como políticas educativas de Estado o el mérito como opción única de mercado. Ciudad de Buenos Aires, Asociación Educacionista Argentina Editorial Stella.
- Rose, S. (2005) "La música en el Mercado" in Carter, T., Butt, J. "Cambridge History of Seventeenth. Traducción
Century Music", Cambridge University Press, 2005. Traducción de la cátedra
- Waisman, L "La música en la definición de lo urbano: los pueblos de indios americanos" in Bombi, A y otros "Música y cultura urbana en la edad moderna", PUV, Valencia, 2005