

Departamento: **Artes**

Sección: **Música**

Asignatura: **Historia del Arte-Música**

Nivel: **5º año**

Duración del curso: **cuatrimestral**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Julián Chambó y Facundo Gaspari**, (suplente **Javier Li**)

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. En esta propuesta partimos de comprender la música como práctica humana históricamente situada, por lo que la suma de las *cosmovisiones de épocas* y *contextos sociales* serán fundamentales para explicar las diversas expresiones musicales a lo largo de la historia; pero fundamentalmente es lo que permitirá potenciar el interés por ellas, abriendo el camino a que los/as estudiantes hagan lo propio con la música de su entorno, ya que esos elementos apuntan a ayudar a comprender, valorar y dar una significación global a los elementos técnico-compositivos que las obras expresan, a las relaciones internas entre los materiales musicales, su forma.

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

Esta dialéctica entre la enseñanza de la música contextualizada históricamente como producto social, y las relaciones entre los materiales y elementos internos del discurso musical como lenguaje específico, en términos de Luis Rubio "(...) ayudan a comprender que los lenguajes ya creados son apenas alguna de las opciones de ese ámbito, quedando muchas otras disponibles para su propia inventiva".

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.
- Vincular a los/as alumnos/as con música que no frecuentan.
- Valorar los conocimientos previos de los/as estudiantes.
- Fomentar el aprendizaje y la participación colectiva en el trabajo áulico.
- Promover un buen clima de convivencia y diálogo dentro del aula, que favorezca la enseñanza y aprendizaje de los contenidos.

Específicos

- Establecer las relaciones entre las características musicales propias del repertorio a abordar en correspondencia con las coordenadas históricas donde se producen.
- Aproximarse a los principales elementos técnico-compositivos y a los rasgos discursivos de las corrientes compositivas abordadas tanto desde el análisis como de la producción musical grupal.
- Desarrollar el análisis musical crítico basado en la escucha atenta y sostenida de obras musicales de orígenes diversos, así como la lectura crítica del material bibliográfico propuesto.
- Aprender y aplicar un vocabulario específico para acercarse analíticamente a las obras musicales y para referirse a ellas.
- 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.
- Producir obras musicales originales y ensayos analíticos aplicando los saberes abordados.

III. CONTENIDO

Unidad I. "Las Vanguardias musicales del siglo XX"

Europa ante la Primera Guerra Mundial y los caminos de ruptura con la tonalidad

Schoenberg, la emancipación de la disonancia, y la ruptura con la tonalidad "desde dentro" del sistema tonal.

Debussy, Stravinsky, y la ruptura "desde fuera" del sistema tonal. La revolución formal.

La Segunda Posguerra: el Expresionismo abstracto de la Escuela de New York

La obra musical como crítica a las instituciones del arte.

John Cage, el silencio y la liberación de los sonidos.

El azar, la indeterminación y el concepto de obra abierta.

Nuevo rol del/la intérprete, el público y el/la compositor/a.

Los nuevos instrumentos y la composición con medios musicales mixtos

La música y el arte después de la Segunda Guerra Mundial.

La música Concreta del laboratorio de París (P. Schaeffer)

La música electrónica del laboratorio de Colonia (K. Stockhausen)

Del mayo francés al Cordobazo y las vanguardias musicales de América Latina
El CLAEM y el Instituto Di Tella en Buenos Aires.

UNIDAD II. “La Música popular del siglo XX”

La canción testimonial latinoamericana

Los movimientos sociales de lucha en la segunda posguerra en América Latina.
El movimiento del Nuevo Cancionero.
El rol del artista comprometido con su realidad social.
La irrupción de la voz de la mujer y sus luchas.

La historia de la esclavitud en EE. UU y la tradición de la música negra

El jazz y el blues

El Rock y el ascenso del movimiento juvenil

El surgimiento del rock y un nuevo sujeto social: el movimiento juvenil.
La contracultura, la guerra de Vietnam y el mayo francés.
La segunda ola del movimiento feminista y el rock.
El rock nacional y la “música rebelde” contra las dictaduras.
Los roles de género en el rock.

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. El rol de la mujer y la irrupción de las luchas del movimiento feminista a través de la composición y la ejecución 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 Latinoamérica 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

Aun siendo parte de un inevitable y necesario recorte, la disposición de los contenidos alrededor de *ejes* creemos que permite una mayor vinculación y conexión entre los mismos, a la vez que evita la tendencia al abordaje tipo catálogo de compositores y obras. Abordar compositores y obras, pero con el objetivo de rescatar los rasgos generales/universales de cada búsqueda estética, pretende generar el interés necesario para que los/as estudiantes puedan “ir a buscar” otras obras y compositores/as de ese mismo contexto musical e histórico, contando con herramientas para abordarlos lo más profundamente posible. Se seleccionarán algunas corrientes estéticas y compositores/as que plantearon caminos diversos de dichas corrientes estéticas, para observar cómo los cambios en esas búsquedas estéticas diversas responden al desarrollo de distintos procesos y hechos históricos y sociales, focalizando el abordaje en esa interrelación entre la obra como discurso y su contexto, siempre dinámica y dialéctica. Para ello se buscará aplicar elementos de análisis del discurso musical partiendo de los elementos formales constitutivos (análisis formal, altura, ritmo, textura, fuentes y materiales sonoros, tensión y reposo tonal, relación consonancia-disonancia, etc.) para identificar características técnico-compositivas, como así también la lectura de textos de tipo historiográficos que revelen aspectos contextuales relevantes para cada corriente estética, y que permita impulsar el desarrollo de nexos directos o poético-metafóricos entre ambos.

Se abordarán los contenidos mediante el análisis musical y audiovisual en clase, con la realización de trabajos prácticos de audición de obras de las corrientes compositivas abordadas, junto con la lectura de bibliografía que enmarque el contexto de producción de las mismas.

Al colocar el eje en los elementos técnicos de las corrientes abordadas, y como uno de los objetivos centrales de la asignatura es la producción musical, se propone la realización de trabajos prácticos grupales de composición (junto con la presentación en clase a modo de entrega y defensa del trabajo) aplicando en una producción original las principales técnicas compositivas y características musicales de las corrientes abordadas.

V. EVALUACIÓN

La evaluación es considerada con una función dual: como diagnóstico sobre el avance del/la estudiante y como un paso más en la apropiación de contenidos. Es decir que la evaluación es considerada como un proceso que atraviesa todo el cuatrimestre, y contempla la participación en las clases, la resolución de trabajos prácticos escritos individuales y grupales, la producción, ensayo, ejecución/muestra y defensa oral de dos trabajos de producción musical (uno al finalizar cada bimestre). Cada bimestre contará con la resolución y evaluación de dos trabajos prácticos escritos (uno individual y otro grupal) y un trabajo final de producción/composición musical grupal.

En cada trabajo de producción de cierre de bimestre, se evaluará el resultado final de la obra (la cual deberá mostrarse si requiere ejecución en vivo, o reproducir la grabación/video el día de la muestra), así como también el proceso de composición, elección de materiales musicales, ensayos e intercambios musicales en el grupo, la entrega por escrito de la justificación de la obra en relación a la consigna. Partiendo de la dificultad de evaluar y valorar un trabajo desde el arte, se focalizará el esfuerzo del docente en cómo los/as estudiantes ponen en práctica musical (tanto desde el análisis como desde la producción y composición) los conceptos y contenidos abordados en cada unidad.

VI. RECURSOS AUXILIARES

- Archivos en formato digital de las obras/videos seleccionados (este formato facilita la selección rápida de fragmentos, sobre todo para la escucha parcializada, etc.).
- Instrumentos musicales (tradicionales y digitales)
- Blog conteniendo power-points de clases, obras recomendadas no abordadas en clase, etc.
- Dirección de correos para realizar consultas, ya sea de las propias clases, como del trabajo de cierre de la unidad con carácter de evaluación.
- Salidas educativas: muestras, conciertos y charlas en torno a los contenidos trabajado en las unidades.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AHARONIAN, Coriun (2002): "Músicas populares y educación en América Latina". En *actas del 3er congreso latinoamericano IASPM*. Colombia 2002.
- ALBET, M. (1973) *La música contemporánea*. Salvat Editores S.A. Barcelona.
- BELINCHE, Daniel y LARRÉGLE, María Elena: (2007) *Apuntes sobre apreciación musical*. Edulp, La Plata, 2007. Capítulo 1.
- BELINCHE, Daniel (2011) *Arte, poética y educación*. Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, 2011.
- BUCH, Esteban (2010) *El caso Schoenberg. Nacimiento de la vanguardia musical*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- CAGE, John (1951) *Silencio: conferencias y escritos*. Ardora, Madrid, 2002.
- CANOVA, Paula (2016) *Con voz de gigante. Canción, televisión, historia y política*, Metal N°2.
- ETKIN, Mariano (1983) "Apariencia y realidad en la música del siglo XX". En *Nuevas propuestas sonoras*. Ed. Ricordi, Buenos Aires.
- FISCHERMAN, Diego (2004) «La herencia de Tristán», en *La música del siglo XX*. Paidós, Buenos Aires.
- JAUREGUI, Ernesto (2016) *Manifiesto del Nuevo Cancionero*». *Vigencia e influencia en la carrera de Música Popular*. Revista Clang (N.º 4), pp. 78-84, abril 2016.
- KING, John (1985) *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del 60* Buenos Aires, Ediciones Gaglianone.
- NEVES, José M. (1978) *Educación por y para la música electroacústica*. Publicado en francés en la revista *Faire*, N° 4/5, Bourges, 1977/1978. Traducción de Coriún Aharonián
- PAZ, Juan Carlos (1945) "Música brasileña de vanguardia". En *Revista latitud*, año 1, N°4. Buenos Aires, pp. 16-17.
- REGELSKI, T. (2009) "La música y la educación musical: teoría y práctica para marcar una diferencia". En *La educación musical para el nuevo milenio*. Lines D (Comp). Morata, Madrid. Capítulo II.

- ROBERT, Morgan (1994) *La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Akal, Madrid.
- SALVETTI, Guido (1986) "El siglo XX". Editorial Turner, Madrid.