

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2022

PROFESOR: LEANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

FUNDAMENTACIÓN

Una de las finalidades de este espacio curricular en la formación del profesorado es ayudar a los estudiantes a construir una mirada del mundo amplia, abierta, positiva y sin prejuicios. Esta construcción es fundamental para los alumnos que cursan esta materia, dado que el espacio les propone transitar por situaciones y experiencias relacionadas con una disciplina con la que posiblemente no hayan tenido una continuidad o profundización en la escolarización, sobre todo en los niveles de educación primaria y secundaria. A menudo nos encontramos con alumnos en el profesorado que, al ser indagados sobre sus experiencias musicales previas, comentan sus realidades, llegando a las siguientes conclusiones:

- La educación musical es fraccionada, no hay continuidad de la disciplina.
- El tipo de enseñanza sigue paradigmas muy diferentes, según la institución y según el docente a cargo.
- Hay alumnos que prácticamente no han vivenciado clases de música (en el caso de que haya tenido otra disciplina artística)
- En varias instituciones se minimiza y confunde el valor real de la música, reduciéndose su papel a la intervención en el armado de números musicales y participaciones en actos escolares.
- Lxs estudiantes en general no han tenido acercamientos a instituciones o escuelas no formales para aprender música en cualquiera de sus formas o variantes.

Sin embargo, es innegable que todos los estudiantes llegan al profesorado con un cúmulo de saberes musicales adquiridos por enculturación: porque la música es un arte con que convivimos y aprendemos desde que nacemos. Por lo tanto, se reúnen en el profesorado una diversidad de saberes, gustos y experiencias, que capitalizándolos en los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser de gran valor.

Este espacio con una carga horaria de dos horas semanales, tiene que ser aprovechado como un espacio de formación y reflexión, que brinde a los estudiantes la posibilidad de transitar experiencias estéticas y reflexionar sobre lo experimentado. Es decir, alejándose del formato de viejas propuestas en las que se ofrecían fórmulas para que los alumnos puedan realizar mediante la música, unas pocas actividades concretas.

El aprovechamiento y el éxito depende en principio, de ayudar al alumnado para que comprenda que es imprescindible **vivenciar la música: cantar, tocar, improvisar, componer, apreciar...**, desde el nivel en que se encuentran (primer contacto o enriqueciendo sus aprendizajes previos) porque resulta la manera más auténtica y genuina de incorporar un verdadero sentimiento y respeto hacia este arte que luego, de alguna forma, más allá de haber adquirido ciertos conceptos y ciertas estrategias, van a estar en condiciones de transmitir a los futuros alumnos.

"(...) La experiencia musical, sea del auditor, del ejecutante, o del compositor, es un acto intencional en el cual los individuos aceptan el hecho musical como propio, configurando lo que dicha experiencia brinda con relación a su

cúmulo de experiencias y conocimientos anteriores.” (Stubley, E. 1992)1

La apropiación del conocimiento musical junto a la construcción de estrategias de comprensión y producción musical revelan la significatividad y la proyección hacia la práctica pedagógica que posteriormente pueda hacer efectiva en el diseño de secuencias didácticas y estrategias de enseñanza donde se pueda incorporar la música como contenido principal, o como recurso para trabajar otros contenidos.

Es importante el buen vínculo que se establezca entre los alumnos, el profesor, la institución y la música, ya que dependerá que esta, como expresión artística y como puente de disfrute estético, cumpla su cometido en la Formación Docente.

Los estudiantes, futuros docentes, saben que la musicalidad, los instrumentos de música, las canciones y cantos están presentes. Por ello, es fundamental fomentar la reflexión sobre la educación musical y aprovecharla de manera pedagógica, ya que a través de la música, el niño podrá ampliar su capacidad auditiva y perspectiva sonora, conocer diferentes estilos y géneros musicales, aumentar su ritmo corporal y movimiento, explorar distintos sonidos, voces, fuentes sonoras; identificar instrumentos musicales y conocer sus características, coordinar, improvisar e imitar de forma instrumental o vocal, aumentar su vocabulario, concentración, capacidad de memorizar y expresar sentimientos, establecer vínculos y sentir placer por la música y los sonidos escuchados.

Luego de entender el valor del arte en términos generales y más específicamente de la música, es importante establecer cuáles son las capacidades a desarrollar para el futuro rol del docente y cuáles son los contenidos más convenientes, viables, posibles y necesarios de abordar, tratando de dejar atrás los paradigmas ya superados, la visión arraigada del carácter funcional de la música al servicio de otros aprendizajes; como la sobrevaloración sin fundamentos del manejo de la lectoescritura musical.

Expectativas de logro

Al finalizar la cursada se logrará que lxs futurxs docentes:

- Cuenten con un repertorio musical diverso en constante progresión y construcción, enriqueciendo su acervo cultural y sus recursos didácticos.
- Diseñen recursos y estrategias afines con las necesidades y posibilidades de los niños de este nivel.
- Demuestren poseer juicio crítico y capacidad selectiva construyendo un repertorio musical adecuado para los diversos usos que le dará en el aula.
- Diferencien la música como objeto de estudio de la música en tanto recurso.
- Elaboren criterios para la adecuación de los materiales musicales a utilizar en las diferentes secciones del Nivel Inicial.
- Diseñen actividades, recursos y estrategias de enseñanza afines con las necesidades y posibilidades de los niños de este nivel.
- Cuenten con recursos técnicos, habilidades y estrategias para cantar en la sala individualmente y con los alumnos u otros docentes, auxiliares y padres.
- Demuestren el aprecio y la valoración de la música absoluta, y en combinación con otras disciplinas.
- Encuentren en la música y en el arte en general una manera particular de vincularse con los elementos que lo componen.
- Realicen procesos de análisis y reflexión sobre los materiales musicales para la adecuación de las propuestas a las necesidades y posibilidades de los alumnos
- Sean capaces de crear un marco de confianza en los alumnos sobre sus posibilidades de expresión musical, a través de los medios de expresión y los modos de comunicación que hayan desarrollado con la música.

CONTENIDOS (cuatro ejes trabajados en simultáneo):

1- Apreciación

- El sonido. Propiedades: Experimentación y conceptualización.
- La escucha sonora y musical. La escucha atenta por períodos crecientes de tiempo, de sonidos, canciones, y músicas grabadas o en vivo.
- La memoria, la evocación sonora.
- El análisis de producciones musicales de diferentes repertorios y estilos
- Análisis de letras de canciones infantiles: ESI
- La organización musical en el tiempo: identificación de niveles de pulsación diferenciaciones de *tempo*, métrica y pulso. (Constantes métricas)
- Organizaciones rítmicas regulares, irregulares y libres.
- El silencio y su duración en diferentes contextos musicales.
- Gestos melódicos completos o fragmentados.
- La organización discursiva en el espacio virtual de la música: La discriminación y el reconocimiento de planos sonoros.
- El desarrollo estético de la obra musical.
- Reconocimiento de las funciones discursivas de las secciones de una obra: introducción, estrofas, estribillos, interludios, final.

2- Producción

a- Los medios de expresión:

- La voz y el canto. La voz hablada, articulación, modulación y expresividad.
- Reconocimiento de la propia voz, la tesitura y sus características tímbricas.
- Exploración del cuerpo como productor de sonido: palmas, pisadas, chasquidos, etc. - La ejecución instrumental. Instrumentos convencionales y no convencionales (cotidífonos). - Exploración y reconocimiento de la materia vibrante y los modos de acción
- Ritmos - climas sonoros - sonorizaciones no musicales. Posibilidades y funciones de instrumentos caseros o convencionales:
- El movimiento corporal como recurso para la actividad musical.

b- Los modos de comunicación- (sobre grabaciones- a partir de melodías, canciones, textos, movimientos corporales, y producciones plásticas).

- La Interpretación y la instrumentación.
- La imitación vocal e instrumental.
- La creación vocal e instrumental, individual y grupal.
- Creación de variaciones melódicas, rítmicas y formales a partir de textos y canciones.
- La integración con otros lenguajes.

3- Los elementos constitutivos de la obra musical- lenguaje

- Ritmo, melodía, armonía: Funciones interrelacionadas e independientes de la música - Textura musical: monodia, polifonía vertical, polifonía horizontal, melodía acompañada. - Forma: permanencia, cambio, y retorno en el discurso musical.
- *Tempo* y dinámica: cambios paulatinos (acelerando-desacelerando), intensidades (fuerte-suave)- contraste y gradualidad.
- Carácter: resultante expresiva- interpretación expresiva
- Géneros y estilos:
Genero vocal, instrumental, vocal-instrumental; género de cámara, sinfónico, sinfónico-coral, etc. Géneros de música popular: tango, rock, jazz, folclore, etc.
Estilo barroco, clásico, romántico, contemporáneo; estilo del compositor dentro de un género.

La canción infantil: cancionero de autor- repertorio tradicional. Calidad poética y musical. Uso utilitario función estética.

4- La música en la escuela - enseñanza de la música en la educación infantil

- Construcción de criterios para la selección del repertorio: análisis de cancionero, músicas instrumentales de diverso estilo y género, los juegos y rondas musicales de repertorio tradicional, y más recientes.
- Juegos y textos con acompañamiento, gestual, trabalenguas, cuentos de nunca acabar, pegadas, jitanjáforas, adivinanzas.
- La selección de materiales sonoros e instrumentos musicales: diversos instrumentos habituales, instrumentos folclóricos de manejo sencillo, objetos y materiales cotidianos para producir sonidos, juguetes sonoros.
- Los actos escolares: La música como una práctica cultural relacionada con todas las dimensiones de los distintos contextos socio históricos, y el lugar de la música y rol de desempeño como docentes en forma autónoma, y junto al maestro de música.
- Las variables a considerar en la intervención docente: la selección del repertorio e instrumental, la preparación previa de la actividad, desarrollo y cierre; la consideración del ambiente, las consignas, el canto y la música como elementos convocantes en la clase.
- La enseñanza de canciones: estrategias para la enseñanza de canciones y para el aprendizaje autónomo de los futuros docentes.
- La incorporación de la ESI mediante el análisis de letras de canciones.
- La planificación de actividades musicales adecuadas a diferentes grupos. - La presencia de la música en la sala/aula y en diferentes momentos de la vida escolar. - La música y el juego: juegos cotidianos para los más chicos
- Estrategias de enseñanza para las actividades musicales, adecuadas a las diferentes secciones del nivel.

METODOLOGÍA – Adaptación en pandemia

La metodología de base será la de taller mediante explicaciones y correcciones en la clase, para poder ver entre todos las devoluciones. Se generarán las mejores condiciones posibles para que cada situación de enseñanza de lugar a la adquisición de conocimientos como consecuencia de la participación en experiencias musicales.

El taller implica una concepción y una dinámica de trabajo en la que la interacción con el hacer da lugar a procesos de exploración, búsqueda y concreción de ideas; cuyo desarrollo permite construir conocimientos. En el proceso de elaboración se ponen en juego diversos procedimientos y se utilizan variados instrumentos como por ejemplo: herramientas de producción, el cuerpo, fuentes de información, diferentes recursos tecnológicos, etc.

En el desarrollo de las clases se propondrá la lectura/audiciones previa de textos/videos o audios, y el trabajo en clase girará en torno a una propuesta de análisis, debate, y práctica musical que dará lugar al desarrollo de los contenidos enunciados en una búsqueda personal de estrategias personales de resolución así como bibliografías alternativas para enriquecer las discusiones en clase.

La participación se centrará tanto en las consultas como en la presentación de los trabajos prácticos de producción pedidos. Los que serán evaluados sistemáticamente para dar continuidad a las nuevas actividades. Se propondrá reemplazar la clase presencial por la clase virtual por videoconferencia semanalmente o quincenalmente, según la demanda en las correcciones y necesidades plasmadas en la plataforma durante la semana.

Evaluación

Qué se evalúa:

Teniendo en claro que esta materia se centra en algunos contenidos transversales relacionados con la música, y no en una didáctica musical, el talento musical, que a veces es el fruto de mucha dedicación y valoración desde la crianza, no es la vara que se tomara como medida fundamental, sino el trabajo, la dedicación, y el intento de superación que favorezcan el desenvolvimiento frente a diferentes momentos atravesados por la música en las futuras clases en el aula/sala.

- En cuanto a los aspectos técnicos del canto y la ejecución instrumental:

El grado de progreso demostrado en el uso y tratamiento de conceptos relacionados con los contenidos trabajados, y de las habilidades propias de la interpretación vocal e instrumental de canciones, respecto de la capacidad inicial individual detectada a través del diagnóstico.

- El progreso alcanzado en el manejo y dosificación del aire para cantar
- El progreso alcanzado en la justeza de afinación y rítmica.
- El grado de claridad alcanzada en la dicción y articulación.
- La expresividad en el canto y ejecución de instrumentos.
- La habilidad para reconocer, a través de la escucha, los elementos del discurso musical.
- La habilidad de aplicar los conceptos musicales aprendidos en el análisis auditivo de los diversos materiales que se ofrecen para el trabajo.
- Flexibilidad para responder a las correcciones del profesor.
- Ductilidad para ajustarse a los cambios de matices y/o dinámica propuestos durante la interpretación musical.
- La creatividad /originalidad demostrada en las instancias propuestas de elaboración de arreglos, ritmos y melodías, improvisaciones, etc.

El compromiso demostrado con el cursado de la asignatura, a través de:

- El cumplimiento con los materiales para trabajar en cada clase.
- La participación activa en situaciones en las que se propone la discusión y el acuerdo de determinadas líneas de acción a seguir.
- La detección y el reconocimiento del proceso individual de aprendizaje, con la ayuda y seguimiento permanente del docente a cargo.
- La capacidad demostrada para asumir responsabilidades individuales dentro de un grupo de trabajo

Acreditación

Para aprobar la cursada el/la estudiante debe:

- . Tener una asistencia del 60%
- . Realizar y aprobar el 85% de los trabajos y actividades de clases en cada cuatrimestre.
- . Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) dos parciales escritos, de los contenidos teóricos estudiados. No aplica en pandemia.

Presentaciones, trabajos prácticos obligatorios (síntesis):

1er cuatrimestre:

1. Canto Individual 1– **Canción libre** a capela, y sobre tema original.
2. Realización y decoración de tres instrumentos rítmicos (bombo-shaker-claves)
3. Ejecución rítmica de distintos géneros y procedencias (folclore, rock, cumbia) utilizando los instrumentos realizados sobre bases o músicas dadas.
4. Canto Individual 2: Selección y canto de canciones de diferentes subgéneros infantiles: **Canción de juego**

2do. Cuatrimestre:

1. Canto Individual 3: Selección y canto de canciones de diferentes subgéneros infantiles: **Canción de cuna**
2. Realización de fichas de análisis de canciones infantiles trabajadas en las clases.
3. Cancionero. Trabajo grupal. Realización de cancionero mediante selección de repertorio e ilustraciones libres.
4. Canto Individual 4: Selección y canto de canciones de diferentes subgéneros infantiles: **Canción de rutina**
5. Trabajo final: Planificación y realización de una clase (pequeña intervención), enseñando uno o más contenidos de cualquier espacio curricular involucrando la música junto a cualquier otra disciplina artística, y poniendo en juego la creatividad, la expresión y la musicalidad dando cuenta de la asimilación de contenidos vistos en el año.

Habrà una fecha de recuperatorio de contenidos teóricos y prácticos por cuatrimestre:

- ❖ Para quienes no alcancen las calificaciones mínimas en parciales,
- ❖ Para quienes no alcancen las calificaciones mínimas en trabajos prácticos.
- ❖ Para quienes no hayan llegado a entregar los trabajos prácticos.
- ❖ Para quienes hayan presentado justificativos o constancias por haber excedido la cantidad permitida de faltas promedio.

ESTUDIANTES LIBRES:

Es una materia vivencial, por lo que no es recomendable elegir esta instancia.

La preparación de la asignatura deberá realizarse sobre la base del último programa desarrollado.

(Contactarse con el docente al menos dos meses antes para aclarar dudas y necesidades básicas.)

Tendrá que cumplimentar dos etapas de examen:

1. Realizará un examen escrito virtual sincrónico de los contenidos teóricos.

Elaboración de un esquema de contenidos integrando temas centrales del mismo.

Al aprobar esta primera instancia, podrá presentarse en el segundo llamado para rendir los contenidos prácticos y en el caso que sea necesario reforzar oralmente aspectos señalados en el examen escrito.

2. Presentará los trabajos prácticos según consignas ofrecidas en las unidades del programa.

Tener en cuenta: Lo que se señale en el programa como trabajos grupales se podrán realizar individualmente o con la colaboración de compañeros (preferentemente).

BIBLIOGRAFÍA PARA EL/LA ESTUDIANTE

Obligatoria

Pérez Álvarez, Leandro, Apuntes de cátedra (contendidos teóricos)

Diseño curricular, Provincia de Buenos Aires. 2008.

Akoschky, Judith: "Cotidiáfonos. Instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos", Ed. Ricordi, 1988.

Frances Webber Aronoff, "La música y el niño pequeño", Ed. Ricordi, 1974.

Gallelli G.- Sartancángelo A. "La música late en el jardín". Homo Sapiens Ediciones. 1997.

Pescetti, Luis M. "Canciones de siete leguas".

Schafer, Murray, "El rinoceronte en el aula", Ed. Melos, 2007.

Schafer, Murray, "Limpieza de oídos", Ed. Ricordi, 1967.

Magdalena Fleitas: Miradas sobre la educación musical desde la infancia:

- <https://www.youtube.com/watch?v=pBBT8oDDODI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=P9avj3lbFV8>

Complementaria

❖ Elsa Bornemann, "Poesía Infantil", Ed. Dimar, 1992

❖ Frabrizio Origlio "Los bebés y la música", Ed. Cúspide, 1999.

❖ François Delalande "La música es un juego de niños", Ed. Ricordi, 1995.

❖ Fridman, Ruth "El nacimiento de la inteligencia musical". Guadalupe. Bs.As. 1998 ❖

Hemsey de Gainza, Violeta, "La iniciación musical del niño", Ed. Melos, 2007.

Jornadas de Freire – Aniversarios