

Programa de la materia Lenguaje II.

Materia del Profesorado de Música con Orientación Vocal e Instrumental.

Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes.

Propuesta del Profesor Daniel Callejas Leiva. Profesor UNLP.

Introducción

"El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada; se presenta otra, y ésta también va a ser arrastrada." Marco Aurelio – Meditaciones

Una parte de nuestra comprensión musical habitualmente depende de los significados que puedan atribuirse al fluir de los eventos. Pero también, otra parte de la comprensión más primaria, es puramente corporal (o esos significados han sido atribuidos exclusivamente con el cuerpo). Cualquier perspectiva educativa en torno a la música debería considerar en primer lugar cómo es que los seres humanos nos involucramos con la música. ¿De qué naturaleza es ese compromiso? Y aunque no tengamos respuestas exactas para ese dilema, los educadores no deberíamos nunca perder de vista estas formas de interacción con la música (de las tantas posibles): a) aquella que es conceptual y que depende de lo que vamos sabiendo sobre su estructura, que nos permite clasificar, organizar, puntualizar, comunicar sobre ella, y b) aquella que es motriz y perceptual, y que nos permite fluir con ella como fusionados en un todo que es mayor. Aquella forma de relación que permite que nos *tiremos al río* y nos dejemos arrastrar junto a los eventos musicales.

Fundamentación

Sabemos que *música* para los griegos era un término que implicaba un sistema integrado de música y danza (Dogantan-Dack,2006) , una *“unión consustancial de la poesía, la música y la danza”* (Barthes,p.84,1982), que luego la tradición occidental se encargó de separar y especializar como formas independientes. Sabemos también que nuestros significados musicales derivan en gran medida de las experiencias que hemos tenido en nuestra interacción física con el medio-ambiente, y que proyectamos en la música cuando nos comprometemos en su fluir (Johnson,2007). Entonces, considero básica una propuesta que considere el conocimiento musical como un tipo de conocimiento específico que requiere del cuerpo para constituirse como aprendizaje en nuestra experiencia. Una propuesta destinada a la formación de formadores musicales en la que esta mirada a cerca del conocimiento musical esté incluida, explícitamente, puede consistir en: -Incorporación de dinámicas que involucren al cuerpo en su totalidad, que permita que -la estructura musical se signifique mediante

múltiples canales perceptivos y de acción, -de manera circular en la cual los conceptos sean vistos, escuchados y ejecutados. Los contenidos musicales como estructuras proposicionales de aprendizaje, pueden tener cierto valor en cuanto a cultura general, pero carecerán del sustento necesario de un arte temporal. La música sin sus variantes y sus matices expresivos pierde interés y significación. Esta sería la diferencia esencial en la exposición de un contenido musical cuando en los proyectos aúlicos escolares está considerado el rol de nuestra corporeidad y cuando dicho rol no está considerado. *Para explicar, por ejemplo, la duración rítmica se puede usar declarativamente un esquema matemático visual, basado en proporciones matemáticas, donde los valores de las figuras musicales tienen una validez objetiva, o podría experimentarse, en cambio, o también, dicha duración en función de un modo de estar en el tiempo, o de transitarlo en el espacio (a través de la danza) con ciertas características propias del estilo musical, etc.* Si nos quedamos en un modo declarativo seguramente estaremos sustrayendo los rasgos más esenciales de la música. Esta modalidad de enseñanza del lenguaje musical propone:

-los cuerpos como conductores y transmisores de la experiencia musical, con toda su riqueza, ideosincracia y sutil variedad y , -el lenguaje musical significado como estructuras vivas, de movimiento, provistas de elementos estéticos propios de los distintos estilos y formas musicales que los transportan, de modo que los futuros docentes puedan transmitir, más que conceptos musicales, “unidades expresivas” de significación musical.

Por otro lado, como ha descrito J. Dowling (1993) poner el énfasis en modos procedimentales de educación musical, como cantar, es mucho más gratificante, motivador y útil que memorizar hechos, nombres o secuencias. Estos últimos servirán sólo parcialmente en vistas de un mejoramiento de la comprensión musical. Los conocimientos procedimentales ponen en juego el sistema sensorio-motor en nuestro cuerpo, y este mecanismo es básico al momento de comprometerse con la música. Si conocer la música es poder comprometerse corporalmente con su fluir, entonces los modos en que el sistema sensoriomotor se comprometen con el fluir musical son esenciales para comprender los contenidos musicales. Enseñar música es enseñar a *producirla* , a escucharla y escribirla involucrando aspectos del lenguaje musical desde una perspectiva en donde las significaciones musicales emerjan de su propias resultantes expresivas.

Resumiendo, el *eje de esta propuesta pedagógica* es: que la adquisición del conocimiento musical esté estrechamente ligada a (i) la experiencia que el alumno pueda tener en todos los planos sensoriales con los contenidos de la música contextualizados en obras o producciones propias, ya sea escribiendo, ejecutando o escuchando de acuerdo a los distintos modos de conocimiento musical (Stubley, 1992) (ii) a la interacción que se produzca entre las herramientas de acción adquiridas y sus posibilidades de ejecución dentro de los marcos culturales, en vista a los horizontes de convención social, en donde la comunicación expresiva de la música es la meta deseada.

Durante el curso de esta materia se espera colaborar en el desarrollo de las habilidades (ejecución, audición, escritura) de alfabetización musical (Davidson,

L. Scripp, L.,2002) que permitan, en base a esta perspectiva, mejorar progresivamente la comprensión del fenómeno musical en todas sus dimensiones, estimulando la autonomía del alumno en la resolución de los problemas musicales que se le planteen.

Objetivos

Es el *objetivo general* de la materia integrar los elementos del lenguaje musical, con sus aspectos específicos, para su utilización en la comprensión y comunicación expresiva de música, tanto en estilos musicales populares y académicos como en producciones musicales propias.

Objetivos específicos:

- Reconocer rítmicas y estructura métrica en obras de distintos estilos musicales.
- Distinguir auditivamente, construir y ejecutar fórmulas rítmicas.
- Comprender analíticamente la forma musical. Aplicación de modelos tradicionales de análisis formal y textural a obras musicales.
- Utilizar los distintos elementos del lenguaje musical para una efectiva comunicación de ideas musicales.
- Construir piezas musicales breves utilizando los elementos del lenguaje musical estudiados.
- Ejecutar coordinada y expresivamente en ensambles grupales atendiendo a los diversos roles que emergen dentro de los ensambles musicales.
- Clasificar los instrumentos musicales según su timbre.
- Organizar ensambles instrumentales y vocales de acuerdo a ideas tímbricas definidas.

Contenidos

UNIDAD I

Elementos expresivos de la grafía tradicional.

- *Escritura melódico-rítmica. Signos expresivos en la grafía tradicional.
- *Reconocimiento auditivo de patrones rítmicos o rítmico-melódicos con componentes expresivas.
- *Lectura de patrones rítmicos. Melódico-rítmicos.
- *El pattern en algunos estilos de la música popular. Reconocimiento y escritura. Acentuaciones.

Aspectos métricos y rítmicos

- *Estructura métrica. Niveles y figuras rítmicas como componentes de la estructura métrica.
- *Acentos. Tipos de acentos: Fenoménico, estructural y métrico.
- *Desplazamientos acentuales: síncopa y contratiempo. Acentos de expresión.
- *Tipos de comienzo: tético, anacrúsico y acéfalo.
- *Modos corporales de comprensión del metro. Esquemas de dirección. Analogías

con aspectos motrices de la organización métrica.

UNIDAD II

Armonía

- *¿Qué es la armonía? La teoría de la cuerda pulsada de Pitágoras.
- *Cómo se construyen los grados armónicos. Los grados pilares de la tonalidad. Principios de tensión y distensión en la música tonal. Relación *Tónica-Dominante*
- *Relación melodía-armonía.
- *Ritmo armónico.
- *Análisis auditivo de funciones pilares. Reconocimiento de la regiones de *tónica, subdominante y dominante*.
- *Armonización de melodías (melodías populares, fragmentos de música académica, nanas) con funciones pilares.

Forma musical

- *Despliegue temporal de la música. Agrupación de los eventos en unidades formales significativas. Relaciones de igualdad, diferencia y parecido.
- *Principios estructurantes de la forma. Permanencia, repetición, cambio, variación. Identidad y diferencia.
- *Articulación formal. Segmentos formales. Motivos, frases y semifrases. Relaciones de antecedente y consecuente. Frase período. Oración. Período clásico.
- *Tipos formales: A-B-A. Canción. Rondó.
- *Funciones formales: Introducción-Estrofa-Estribillo-Interludio. Coda.
- *Cadencias. Definición. Grados de cierre de la frase musical.
- *Integración de aspectos melódicos, rítmicos, armónicos y métricos en función de la forma. Imitación. Contrapunto.
- *Yuxtaposición, imbricación y elisión formal.

Timbre.

- *Definición. Características y constituyentes.
- *Tipos tímbricos según emisores.
- *Modos de producción del sonido. Articulaciones sonoras. Búsqueda de imitaciones de timbres.
- *Organología. Clasificación general de los instrumentos musicales. Grupos más característicos.
- *Agrupaciones vocales, instrumentales y mixtas. Roles.

Textura

- *Tipos texturales: monodía, homofonía, polifonía, monodía acompañada.
- *Tipos de textura musical relativa a ensambles.
- *La producción musical en ensambles. La textura musical en el ensamble. Los distintos roles.

Expectativas de Logros

Se espera que al final de la cursada el alumno se capaz de:

- Utilizar los elementos del lenguaje musical aprendidos para poder comunicar efectivamente ideas musicales.
- Construir ideas musicales expresivas en base a los elementos del lenguaje musical aprendidos.
- Ejecutar expresivamente música (fragmentos de música) a partir de partituras.
- Comprender formal y texturalmente la música a partir de su escucha segmentando y elaborando gráficos que den cuenta de su estructura.
- Desarrollar una opinión crítica estética basada en la comprensión de la organización de los materiales musicales como elementos expresivos.

Metodología

Las clases tendrán distintos momentos destinados a la exposición, intercambio, práctica individual y grupal de modo que se pueda alternar entre proposiciones del docente e intervenciones de los alumnos, en base a como vayan surgiendo sus propias inquietudes y problemáticas.

Las exposiciones se realizarán combinando distintos canales perceptuales (auditivo, visual, motriz) considerando (y en coherencia con la fundamentación) que la experiencia musical es una experiencia que se vive corporalmente, por lo tanto, comprometiéndolos todos los modos sensoriales disponibles. De este modo, se pretende que la interacción sea múltiplemente estimulada. Así mismo las clases podrán alternar entre la elaboración de significados para elementos del lenguaje en un modo sensorial y su posterior asociación con otros modos. De manera, que se promueva una correcta alfabetización musical. Los alumnos en una clase tipo alternarán entre la apreciación visual, audición y ejecución de los contenidos.

Evaluación

La evaluación comprenderá como mínimo:

*Trabajos prácticos de integración de los elementos estudiados. Considerando la construcción melodías y su armonizaciones con grados pilares.

-Se evaluará la escritura correcta atendiendo a los signos de escritura y expresión en función de las ideas musicales requeridas.

*Ejecución vocal e instrumental grupal de obras atendiendo a los distintos roles y considerando distintos tipos texturales.

-Se evaluará la organización formal y textural en el ensamble así como la ejecución expresiva de los distintos roles, atendiendo a los planos sonoros y sus funciones dentro de la obra.

*Distinción de forma y textura musical mediante audiciones y análisis de partituras.

*Distinción mediante audiciones de: estructura métrica; fragmentos rítmico-melódicos con contenidos anteriores y desplazamientos acentuales en estilos donde estos son prototípicos.

En todos los casos el alumno deberá cumplir con aspectos reglamentarios de cursada:

Alumno Regular:

Asistencia al 70% de las clases.

Entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma requeridos.

Aprobación de evaluaciones con nota 4 o más.

Aprobación de examen final con nota 4 o más.

Elementos técnicos requeridos

Pizarrón con pentagrama.

Piano o teclado.

Equipo de música.

Equipo audiovisual (Televisor o proyector).

Bibliografía de la cursada

-Gerou, tom. Lusk Linda.(1996) “Essencial Dictionary of Music Notation”. Alfred co. Publishing. Material en Pdf.

-Khün, Clemens (1992). “Tratado de la forma musical”. Editorial Labor

-Rimsky-Korsakov, Nicolai (1921). “Tratado Práctico de Armonía”. Ricordi

-Tranchefort (1985). “Los instrumentos musicales en el mundo”. Alianza Música. Madrid.

-Salgán, Horacio. “Curso de Tango”. 2ª edición. Susana Salgán.

Bibliografía de la Fundamentación

-Dogantan-Dack (2006) “The body behind music: precedents and prospects”. Psychology of Music. Octubre 2006.vol. 34 no.4 pps.449-464

-Downling, Jay (1993) “Conocimiento procedimental y conocimiento declarativo en educación y cognición musical.” En Orpheotron Diciembre 1998. N°4 pps 23 a 40. Traducción de Isabel Martínez.

-Barthes, Roland (1982) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós. 1986. pp.103-107.

-Johnson, Mark (2007). “The meaning of the body”. Chicago: The University of Chicago Press. Stublely, E. (1992). Fundamentos filosóficos. En R. Colwell (Ed.) Handbook of research in Music Teaching and Learning. Reston: MENC. Shirmer Books. Sección A-1. Traducción I. Martínez.

-Davidson, Lyle y Scripp, Larry (2002). “Educación y desarrollo musicales desde un punto de vista cognitivo”. En Hargreaves: Infancia y Educación Artística. Editorial Morata.