

Proyecto Extracurricular 2014

Taller de Ensemble Musical

Docente a cargo: Prof. Alejandro García Tello

Presentación del Proyecto

La propuesta presentada tiene como destinatarios a los alumnos de nivel medio de 1º a 5º año.

Los encuentros se realizarán una vez por semana con una extensión de una hora reloj, los días jueves de 14 a 15 hs., siendo un total de 29 encuentros anuales.

Para el dictado del taller se utilizará un aula o espacio abierto (según lo que se desarrolle en cada encuentro), instrumentos aportados por los participantes, carpetas para guardar el material elaborado, soporte para reproducción de audio y/o video, mesas, sillas, micrófonos y PC.

Fundamentación

Música, ¿para qué?

Habiendo tantas ofertas de actividades para los adolescentes, es oportuno preguntarnos por qué optar por un espacio dedicado a la música y no a otra disciplina.

Para dar sustento a este planteo, podemos escuchar lo que dicen varios autores que han investigado los beneficios que presenta este arte para el desarrollo de los jóvenes.

Según **Paul R. Lehman**¹, prácticamente todos los que han aportado una significativa contribución al pensamiento educativo desde Platón, han coincidido en que la música debe ser parte integral de la educación básica de niños y jóvenes.

Recientes investigaciones han sugerido que la enseñanza de la música puede ejercer en los pequeños y en los jóvenes un efecto positivo sobre el funcionamiento del cerebro, y que puede ofrecer otros beneficios educacionales y evolutivos de un alcance mucho mayor aún. Estos resultados merecen nuestra atención, pero la razón básica más importante para encarar el estudio de la música es que la música, intrínsecamente, es digna de atención. Vale por sí misma. Es importante.

El citado autor propone razones por las cuales los niños y jóvenes deberían contar con una formación musical, a saber:

1. Uno de los propósitos educativos más importantes y generalmente aceptado ha sido siempre el de poder transmitir la herencia cultural de un grupo a las subsiguientes generaciones. Y es justamente la música una de las más poderosas, de las más precisas, y de las más gloriosas manifestaciones de cada patrimonio cultural. Ella tiene el poder de enseñar los fundamentos culturales, sus ideas y principios divirtiéndolo y encontrando la menor resistencia sensorial para llegar a sus destinatarios.

Es bien conocida la anécdota sobre Lutero y cómo comenzó a propagar su doctrina entre la plebe modificando la letra de canciones conocidas con sus nuevas ideas,

¹ Profesor Emérito, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Ex Presidente de MENC: Asociación Nacional para la Educación Musical y Miembro Honorario Vitalicio de la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME).

logrando que el pueblo asimilara naturalmente sus creencias por sobre las aprendidas en el catecismo dominical.

2. Otro propósito de la educación, es ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial. El potencial musical es una de las habilidades básicas presente en cada persona. La mejor manera de desarrollarlo es permitiendo que el estudio comience a una edad temprana y continúe durante la adolescencia. Cada individuo cuyo potencial musical no ha sido desarrollado, lo cual sucede con demasiada frecuencia, se ve privado de una de las experiencias más satisfactorias que la vida tiene para ofrecer. Las escuelas deben ofrecer a los estudiantes oportunidades para que pongan a prueba los límites de sus potencialidades en la mayor cantidad posible de ámbitos del esfuerzo humano. Cuantas más oportunidades tengan a su disposición, mayores probabilidades habrá de que la vida de los estudiantes sea lo más completa y rica posible.²

Otro autor, **Eduard Ruano**, refuerza y amplía estas ideas con otras razones:

3. *Desarrollo de la psicomotricidad*

Para tocar un instrumento lo primero es conseguir que suene ya sea soplando, frotando un arco, pulsando una tecla o rasgando una cuerda. Una vez conseguido esto, el siguiente paso es dar “forma” al sonido y tocar notas concretas accionando los mecanismos necesarios. Todo ello mientras se lee la partitura. Un ejercicio de psicomotricidad de lo más completo.

4. *Competencias en idiomas*

Esa partitura de la que acabamos de hablar contiene instrucciones precisas sobre el ritmo, la altura, la duración, la velocidad, el carácter y la técnica precisa para tocar las notas; expresadas solamente con líneas, puntos, y algún que otro símbolo. Es como aprender a leer otro alfabeto, de la misma manera que si aprendemos ruso, griego o mandarín. Pero vamos más allá: la música tiene frases, sintagmas (semifrases) y palabras (motivos) que dan sentido al discurso musical, un auténtico sistema sintáctico que da coherencia a la música. Mientras aprenden música mejorarán su aprendizaje en conceptos propios de las lenguas y las competencias necesarias para aprehenderlas.

5. *Pensamiento lógico*

² Paul R. Lehman. *¿Por qué estudiar música en la escuela?*
<https://sites.google.com/site/musicaycancionesparalaescuela/-por-que-estudiar-musica-en-la-escuela> 2/4/2014
15:53 hs.

Especialmente en los primeros cursos -en los que se asimilan e interiorizan los conceptos básicos de la música-, las matemáticas y la lógica son fundamentales para comprender e interpretar el ritmo. Por eso, estudiar música desarrolla el razonamiento lógico-matemático y estructura los mapas mentales.

6. *Pensamiento múltiple*

Además de la psicomotricidad que mencionábamos para tocar el instrumento, hay que tener en cuenta que las notas deben sonar con la duración, afinación, intensidad, ritmo e intención que se nos pide en la partitura. O que nos pide el director. O nuestro compañero de atril. O todos a la vez.

7. *Sensibilidad artística*

Por encima de cualquier requerimiento técnico la música es un arte. Siendo así, tocar un instrumento desarrolla la creatividad a través de la experimentación, canaliza la exteriorización de los sentimientos y fomenta el desarrollo del criterio artístico.

8. *Capacidad de autoescucha y reflexión*

Es evidente que para dominar un instrumento hay que escuchar lo que se está tocando, analizarlo y corregir lo que sea necesario. Con el tiempo, el hábito de escucharse a uno mismo va más allá del instrumento y con ello el análisis y la reflexión de lo que nos decimos a nosotros mismos.

9. *Empatía y habilidades sociales*

Además de escucharse a sí mismo, para poder tocar en grupo es imprescindible escuchar a los demás, por lo que se desarrolla la empatía. Si el grupo es grande, como una banda o una orquesta, también se desarrollan las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás miembros.

10. *Educación en valores*

Tocar con solvencia un instrumento no es fácil ni rápido. Requiere trabajo constante, esfuerzo y perseverancia; unos valores que la inmediatez de nuestro acelerado mundo parecen haber olvidado. Al mismo tiempo, tocando en público deberán superar sus miedos.

11. *Autoestima*

Los pequeños avances que día a día experimentará serán una fuente de satisfacción que gratificarán todo el esfuerzo invertido. A medio plazo el control sobre el instrumento será mayor, con lo que también crecerá la motivación y el perfeccionismo; al cabo de los años podrá mirar atrás y ver que ha merecido la pena y todo ha sido posible gracias a sí mismo.

12. *Serán más responsables y cuidadosos*

A excepción de los instrumentos más grandes (piano, órgano, clave, arpa, percusión, contrabajo...), cada estudiante utiliza su propio instrumento, tanto en el estudio personal como en clase. Los instrumentos musicales son delicados y por tanto requieren cierto cuidado en su manipulación y mantenimiento; en otras palabras: un instrumento necesita que seamos responsables y cuidadosos con él.³

³ Eduard Ruano. *Una docena de razones por las que los niños deberían estudiar música*.
<http://unadocenade.com/una-docena-de-razones-por-las-que-los-ninos-deberian-estudiar-musica/> 2/4/2014
16:24 hs.

Objetivos

Conceptuales:

Que el alumno logre:

- Tomar consciencia del propio cuerpo, de su capacidad motriz y vocal como medio de encuentro con el otro.
- Proyectar la voz y aprender a utilizarla de manera correcta.
- Ampliar su registro vocal y su capacidad de imaginar e interpretar obras musicales.
- Comprender y apropiarse, a través de la imaginación, de otras maneras de pensar, sentir y obrar, en pos de la creación e interpretación de piezas musicales.
- Desinhibirse para lograr la expresión necesaria que requiere la interpretación musical.
- Incorporar conceptos propios del lenguaje musical.

Procedimentales:

Que el alumno logre:

- Producir e interpretar distintas piezas musicales.
- Comprender la música como actividad gratificante y de vía de acceso al conocimiento que amplía y da sentido a la experiencia personal y el encuentro con los otros.
- Construir la certeza de que el grupo es el principal espacio para el desempeño y desarrollo del músico de ensamble.
- Participar de experiencias sociales relacionadas con la música en todas sus formas y otros tipos de expresión artística, y de esta manera ir construyendo la propia identidad musical.
- Explorar las potencialidades del lenguaje estético musical estableciendo la relación con otras artes y otras disciplinas.
- Introducirse en conceptos teóricos básicos como herramientas para profundizar la expresión vocal e instrumental y los elementos técnicos que las faciliten.

Actitudinales:

Que el alumno logre:

- Conocerse y respetarse a sí mismo, valorarse como individuo único y genuino, capaz de crear y expresar su creación.
- Conocer y respetar al compañero, tanto a su persona como a su desempeño en el trabajo musical.
- Desenvolverse de manera autónoma y reflexiva, ejerciendo un control sobre sus propias producciones y utilizando el lenguaje para organizar su pensamiento y elaborar su discurso.
- Expresar y defender sus opiniones y creencias, con respeto por el punto de vista de los otros, y abiertos a sus juicios, a partir de una perspectiva crítica y dialogal.
- Utilizar el diálogo como la principal forma para resolver conflictos, afianzar sus lazos interpersonales y consolidar el grupo de trabajo.
- Acceder al contacto sensible y comprensivo del mundo para poder ejercer su derecho de elegir, valorar y emocionarse.

Metodología

Los contenidos se presentan en una única unidad. Se desarrollarán progresivamente a lo largo de todos los encuentros del año y se podrá intercambiar el orden según se evalúa el avance del grupo y las inquietudes que presenten.

La metodología está pensada desde un estilo de enseñanza socializada en consonancia con estrategias didácticas que se corresponden en gran medida a los procedimientos del aula-taller.

Contenidos

- Ejercicios de vocalización.
- Tablatura americana.
- El sonido. Duración. Silencios.
- Notas musicales. Alteraciones.
- Armonía. Nociones básicas.
- El pentagrama: principios básicos.
- La tecnología y la música: elementos para facilitar su creación y desarrollo.
 - El micrófono. Tipos de micrófonos. Técnica para su correcto uso.
 - Mezcladoras y programas de grabación multipista. Nociones básicas para su uso.
 - Correcto armado del espacio para hacer música. Música en vivo y música en estudio.
- Cómo organizar un ensayo. Voces. Instrumentos.
- Ensamble. Nociones básicas.
- Cómo armar un grupo musical. Nociones básicas. Tipos de grupos.

Índice:

Presentación del Proyecto	1
Fundamentación.....	2
Objetivos	6
Metodología	8
Contenidos	9