

INSTRUMENTO INTRODUCTORIO: GUITARRA EDUCACIÓN / 2020

Asignatura correspondiente al Ciclo de Formación Musical Básica de los planes de estudio de las carreras de Licenciatura en Música - Orientación en Educación Musical (MLE) y Profesorado en Música - Orientación en Educación Musical (MPE) y al primer año de la Tecnicatura Universitaria en Sonido y Grabación.

Código de la materia: M0219, TU017

Régimen: Anual

Promoción: Directa y Libre

Carga horaria: 3 hs. semanales.

Equipo Docente:

Titular: Lic. Julieta Dávila Feinstein

Adjunto: Lic. Ernesto Jáuregui

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Marco Armellino

Ayudante Diplomado: Lic. Francisco Beltrán

Adscriptos: Schaer, Priscila

Zundel, Sebastián

Fundamentación

Instrumento Introdutorio - Guitarra es una materia que integra la currícula del C.F.M.B., de las carreras de Lic. y Prof. en música, orientación Educación Musical y Tecnicatura Universitaria en Sonido y Grabación para los alumnos que eligen como instrumento, la guitarra. Su régimen es anual, con una carga horaria de 3 horas semanales de clases teórico-prácticas, destinada a su dictado en grupos de dos (2) a cinco (5) alumnos por comisión.

Su incorporación al plan de estudios de las carreras con orientación en Educación Musical, producto de la reforma del año 2006, tiene por objetivo principal que los alumnos organicen y afiancen sus saberes previos e incorporen nuevos conocimientos, que los capaciten para el ingreso al primer año de la carrera. De manera tal, que el instrumento no sólo sea una herramienta para la producción musical, sino que les permita abordar los contenidos de otras asignaturas del C.F.M.B. de manera transversal.

Por su parte, la inclusión de la asignatura en el plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Sonido y Grabación, guarda relación con la necesidad de que los

futuros profesionales de las áreas técnicas tengan conocimientos musicales suficientes para desarrollar su tarea como parte de un proceso artístico que expande sus fronteras hacia el *musicar*¹, proceso que incorpora una multiplicidad de actores al hecho o a la acción de la música, no sólo al artista y al auditor.

Por esto, la asignatura supone la consideración sobre las posibilidades y conocimientos teóricos y técnicos de los alumnos, sus hábitos de estudio y los a priori que tengan en torno a la interpretación musical, al aprendizaje del instrumento y su relación con la práctica docente y técnica que llevarán a cabo en sus vidas profesionales. En este sentido, consideramos fundamental conocer quiénes son nuestros alumnos, cuáles son sus características, para lo cual contamos con algunos datos.

En un trabajo de investigación realizado en el año 2008, con una muestra de 32 alumnos ingresantes a las carreras con orientación en Educación Musical (F.B.A-U.N.L.P.), que eligen como instrumento, la guitarra, se constató que “El 41% del total de los encuestados manifestó haber tenido SÓLO experiencia autodidacta”². La mayor parte de este grupo afirmó utilizar el cifrado como herramienta de lecto-escritura musical (77%) y en menor proporción, la tablatura (62%). Por otra parte, afirman que sacan canciones “de oído” (54%), utilizando CD’s o recursos de Internet.

Otra cuestión que se considera de importancia para la cátedra, es conocer la experiencia de los alumnos en relación al canto auto-acompañado. En función de esto, el grupo de alumnos que manifestó ser autodidacta o tocar “de oído”, en un 77% declaró tener experiencia en esta singular práctica. Lo que, según la investigación citada “...cabe una doble lectura de este porcentaje. Por un lado, el hecho de que un 33% de estos alumnos manifiesten no tener experiencia en relación a esta habilidad, plantea la necesidad de un refuerzo en la búsqueda de recursos didácticos y pedagógicos para la enseñanza de la misma. Por otro lado, la significativa cantidad de alumnos que manifiestan tener experiencia en la práctica del “auto-acompañamiento” supondría un desarrollo satisfactorio en la asignatura.”³, punto sobre el que volveremos adelante.

El trabajo citado, también afirma que sólo un 16% de los encuestados recibieron formación en instituciones de carácter oficial y/o privado. De este segundo grupo, el 100% afirma leer partitura y tener experiencia en auto-acompañamiento.

El 43% restante del total de encuestados realizaron estudios particulares. Para este grupo, “la partitura constituye una herramienta conocida por el 57% de estos alumnos...”⁴, así como la canción con cifrado (79%) y la tablatura (71%).

Un trabajo un poco más actual, pero más general, en tanto que se implementa sobre la totalidad de ingresantes a todas las orientaciones de la Licenciatura y el Profesorado en música y realizada en base al promedio de los resultados de una encuesta

¹ Small, Ch. *El Musicar: Un ritual en el espacio social*. Conferencia pronunciada en el III Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología. (Benicàssim, 25 de mayo de 1997).

<https://www.sibetrans.com/trans/articulo/252/el-musicar-un-ritual-en-el-espacio-social>

² Messina, M. *La formación guitarrística de los alumnos ingresantes a las carreras con orientación en educación musical de la Facultad de Bellas Artes (U.N.L.P). Puntos de contacto entre la experiencia musical previa y el inicio de los estudios académicos*. La Plata, 2010. <http://hdl.handle.net/10915/39429>

³ Messina, M. *Ibidem*, p. 4

⁴ Messina, M. *Ibidem*, p. 6

realizada anualmente desde el 2010 hasta el 2016, sugiere respecto de la formación previa que:

- 45% estudió previamente con profesores particulares
- 41% lee partituras
- 42% compone
- 46% tiene experiencia en la producción musical grupal
- 60% toca la guitarra
- 9% canta(*)

(*) Datos revelados en el trabajo “Tensiones entre lo evaluado y lo enseñado. Un estudio sobre los ingresantes a las carreras de música en relación a la práctica vocal”

En una segunda instancia plantea que “Una evaluación cualitativa señala que un porcentaje muy reducido puede resolver producciones que se vinculen con el uso de la voz (menos del 4%), y que el dominio instrumental considerado básico para la realización de los trabajos ronda el 30%. La investigación visualiza el contraste entre la percepción de los estudiantes y el criterio con el que los profesores analizan un mismo indicador relativo al desempeño.”⁵

Por último, datos recabados en la asignatura en el transcurso de los años 2017-2019, revelan que, en promedio, la cantidad de estudiantes que afirman tocar la guitarra, asciende a un 75%, mientras que el 25% restante toca otro instrumento o no toca ninguno. Lo que se ha ido modificando sustancialmente, son las formas en las que aprenden. Casi la totalidad del grupo de estudiantes que ingresan a la cátedra teniendo algún conocimiento previo del instrumento, afirman utilizar tutoriales de YouTube como herramienta primordial de aprendizaje, en menor grado han recurrido a profesores particulares, algún familiar o amigo y por último, a una institución de educación artística. De la misma manera, del 100% de los estudiantes encuestados que, un 46,4% afirmó que canta siempre, mientras que el 50% sólo lo hace a veces, y sólo el 3,6% no la hace nunca. Así mismo, de la totalidad de estudiantes que refieren saber tocar guitarra, sólo un 75% acostumbra a auto-acompañarse. Por último, el 67,9% afirma leer música en alguna de las siguientes formas: partitura (40%), cifrado americano (75%), cifrado tradicional (58%), tablatura (53%) y diagrama de acordes (53%).

Estos datos nos dan una idea aproximada de la heterogeneidad en los modos de aprender y la diversidad de conocimientos de nuestros estudiantes, y nos permiten establecer algunas continuidades. En líneas generales, podemos establecer que, de los estudiantes que ingresan a las carreras con orientación en Educación Musical y eligen guitarra como instrumento, hay en promedio un 43%, que atravesaron estudios con profesores particulares, un 18% en instituciones de educación formal, un 38% que afirma ser autodidacta y un 1% que nunca estudió guitarra o algún otro instrumento.

⁵ Benassi, V. y Seminara, E.: Tensiones entre lo evaluado y lo enseñado. Un estudio sobre los ingresantes a las carreras de música en relación a la práctica vocal.” En Actas de las 8º Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP) en F.B.A.-U.N.L.P. Recuperado de <http://fba.unlp.edu.ar/jornadas2016/jidap.html>

De la misma manera refieren en un 60% saber leer partituras, aunque la herramienta de lecto escritura a la que están habituados en un 70%, es el cifrado y la tablatura.

El cruce de estos datos con la permanencia en la cursada y los resultados de la primera evaluación parcial⁶, refuerza en gran medida la presunción del trabajo citado anteriormente en relación a la mirada que los alumnos tienen de sí mismos, ya que se detecta en general, mucha dificultad en cuanto a la afinación vocal en instancias de auto-acompañamiento y visibiliza la diversidad de experiencias y conocimientos que se conjugan en el aula. Estos datos se convierten por ende, en una herramienta de gran utilidad para pensar los contenidos, los objetivos, proyectar trabajos, la evaluación y metodología de la asignatura.

Aún no tenemos estadísticas de los ingresantes a la Tecnicatura Universitaria en Sonido y Grabación, sin embargo, presuponemos igual heterogeneidad en los modos de aprender y los conocimientos previos.

Por este motivo, la asignatura centra sus actividades en torno al auto-acompañamiento, la emisión sonora y afinación del instrumento y de la voz, la lecto-escritura vocal e instrumental, el trabajo con acordes y líneas melódicas, las técnicas de estudio, la interpretación solista y grupal, al expresividad y los estereotipos. Teniendo en cuenta que todos los alumnos saben y/o se vinculan con la música de diversas maneras, lo fundamental en esta instancia, es brindar un marco para organizarlos e introducirlos en el estudio sistematizado del instrumento, del uso del mismo como herramienta de producción musical y de recursos didácticos.

Metodología

La propuesta metodológica de la cátedra parte de la crítica de los modelos tradicional, tecnicista y progresista, que colocan al docente en el rol de maestro, poseedor secretos que hereda a sus discípulos, o bien de facilitador, que ayuda a éstos últimos a descubrir los secretos que poseen y que aún no han descubierto, que despierta la magia innata que hay en sus discípulos⁷. Estas posturas parten del innatismo, que propone o bien capacidades únicas para hacer buen uso de los secretos de sus maestros, o bien un poder único, el saber escondido.

Por nuestra parte, consideramos que el conocimiento se construye, por cuanto promovemos actividades que ubican a nuestros estudiantes en la interpelación permanente de sus saberes previos, de los saberes de sus compañeros, y de los docente, así como del canon y los estereotipos estéticos y artísticos. Por lo que cada clase se construye a partir de un trabajo, un problema que, atravesado por los aprendizajes y conocimientos previamente incorporados, provenientes de diversos contextos, la convierten en una instancia única. De aquí la importancia que se le da a la clase grupal como contrapartida a la habitual clase individual. Esto nos impulsa a los docentes de la cátedra, a la reflexión y compromiso sistemático con la situación educativa, a fin de tomar decisiones adecuadas en torno a todos los contenidos y

⁶ 51% de permanencia según Datos estadísticos sobre índices de Deserción (2017) recabados para el Departamento de Música

⁷Polemman, A.: *La clase de instrumento, un espacio para la producción de sentido*. en revista ClangNº3, La Plata, Facultad de Bellas Artes, 2011

trabajos planteados.

Así mismo, si bien tenemos afinidad ideológica con el constructivismo, consideramos que una postura crítica en relación a lo metodológico, da lugar a una apertura de contenidos y metodologías de gran utilidad si se las puede contextualizar y adaptar a cada situación y estudiante. Consideramos que esta actitud nos brinda una visión ampliada acerca de cómo se da el proceso de apropiación de conocimiento por parte de cada alumno, y por ende, dar respuestas a las diferentes vicisitudes que puedan aparecer en relación a la práctica instrumental y de auto-acompañamiento. De manera tal, que la actividad o la consigna no es la única herramienta para el aprendizaje, ya que entendemos que tanto el aprendizaje como la producción de conocimiento son parte de un proceso, y por lo tanto es subjetivo y gradual, pero que se da en un ambiente de intercambio y cooperación.

Esta postura, nos ha permitido escapar al canon que pone a la obra musical y a la partitura como portadora de las reales intenciones del compositor, y por lo mismo, en material a reproducir de manera irreflexiva. Así mismo, da lugar a entender a la práctica artística y musical como trabajo, y a toda interpretación y arreglo como un producto de este esfuerzo y no de la inspiración o el virtuosismo⁸. Lo que habilita un espacio de aprendizaje distendido, en el cual el error no es reprobable, sino es un elemento más de aprendizaje a través de la exploración. Lo anteriormente expuesto, transforma a la clase, habitualmente expositiva, en una clase teórico-práctica, lo que implica la sistematización de etapas de producción, reflexión e interpretación, de manera individual y colectiva, promoviendo lo que Vigotsky denominó *zona de desarrollo próximo*⁹. Este espacio dinámico, en el que el trabajo colaborativo, entre estudiantes en diferentes etapas de desarrollo, sustenta la dinámica áulica y la intervención docente. Es así, que la consigna se convierte en un problema a resolver por parte de los estudiantes, promoviendo que éstos reflexionen sobre su práctica, pongan en crisis saberes previos y estereotipos, de manera tal, de construir criterios propios en relación a su práctica profesional, musical e instrumental. De esta manera, la intervención docente se centrará en estrategias que promuevan la indagación, el análisis y la reflexión, así como el reconocimiento de los problemas, tanto en lo interpretativo como en lo compositivo y en lo técnico, brindando herramientas y estrategias para la resolución de los mismos.

Teniendo en cuenta estas premisas, hemos elaborado un programa que aborda contenidos partiendo de la exploración instrumental y vocal-instrumental, acompañados de estrategias y materiales didácticos que dan cuenta de la metodología arriba planteada. Así mismo, nos proponemos acompañar a los estudiantes en la adquisición y materialización de los contenidos abordados en otras cátedras del C.F.M.B., desde la experiencia instrumental. Es así que en guitarra introductoria, los contenidos son más bien generales, es decir, su abordaje está muy ligado al conocimiento del instrumento a partir de la exploración, el mecanismo (Fernández, 2000), la postura, el uso de ambas manos con diversas técnicas propias del instrumento, el auto-acompañamiento, la afinación vocal en la interpretación auto-acompañada, la organización del tiempo de estudio, las técnicas de estudio. Todo

⁸ La construcción del canon musical y su núcleo duro son descritos por autores como Jim Samson (2009) y Martín Eckmeyer (2014)

⁹ Castorina, J. A. (1996). "El debate Piaget-Vigotsky: la búsqueda de un criterio para su evaluación". En Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear un debate (pp. 18). Buenos Aires: Paidós.

esto, va acompañado por bibliografía generada por la cátedra así como por la recopilación de material bibliográfico, discográfico y audiovisual.

La asignatura consta de 6 (seis) clases teóricas anuales de una hora, para la presentación para cada trabajo práctico y clases prácticas semanales en comisiones de aproximadamente 10 estudiantes.

Evaluación

Lo realmente trascendente en la materia, es que el eje no está puesto en las capacidades técnicas ni en las habilidades de los estudiantes, sino en el desarrollo, el proceso y la resolución de las diversas consignas/problemas, lo que plantea un piso, un contenido mínimo a aprender y a construir. Es por esto que consideramos a la evaluación, tanto cotidiana, como parcial o final, como una instancia más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el desarrollo de la cursada se da en el marco de una evaluación continua, haciendo foco en los contenidos establecidos, el estudio sistemático y cotidiano, el cumplimiento de las consignas y trabajos propuestos, las correcciones e indicaciones realizadas por los docentes, la participación en clases y la asistencia, cuya síntesis son los exámenes parciales.

Se suma a esta instancia de evaluación la realización de dos muestras o audiciones internas (sin público más que los docentes y estudiantes de la cátedra) pre-parcial, que ayuda a los estudiantes a enfrentar los nervios y los olvidos típicos, que se producen ante la mirada de un tercero. Así mismo, posiciona a los estudiantes en el rol de artistas. En esta instancia, tanto como en la de los exámenes parciales, la intervención docente es mínima, de manera tal de no interrumpir la interpretación, y sólo en caso de ser necesario se realizará una mediación. Por ejemplo, si algún estudiante, ante una “laguna mental” interrumpe el discurso de manera sucesiva, se podrá intervenir explicando las dificultades que suponen la exposición pública.

Sólo al terminar la instancia de evaluación parcial o final se procederá a realizar una devolución cualitativa y cuantitativa del examen. Por lo mismo, las consignas deben estar planteadas con claridad y así mismo, dar cuenta de los contenidos que buscan desarrollar, por cuanto, toda consigna tiene como soporte el programa de la cátedra, en el que se especifican contenidos y objetivos.

Por su parte, la instancia de examen final libre, no tendrá el aporte de la evaluación continua, y por lo mismo, plantea un conocimiento menor o nulo de los docentes hacia los estudiantes que eligen esta opción. Por ello, se plantea a estos estudiantes un encuentro previo con la cátedra, en el que se explicarán las consignas y contenidos que deberán presentar en examen. Finalmente, en esta instancia, se hará énfasis en la pertinencia de los trabajos respecto de las consignas propuestas, la continuidad y el cumplimiento de los contenidos y objetivos del programa.

Programa

Unidad Temática 1: La guitarra como productor de melodías - Melodía como auto-acompañamiento.

Objetivos:

- Que los alumnos consideren a la guitarra como instrumento melódico.
- Que se conozcan la tesitura instrumental de la guitarra de las cuerdas al aire y pisadas hasta el casillero V.
- Que incorporen la notación melódico-rítmica.
- Que comprendan la notación instrumental y el concepto de instrumento transpositor.
- Que revisen la afinación instrumental y vocal a partir de cantar melodías en auto-acompañamiento al unísono con el instrumento.

Contenidos:

- Auto-acompañamiento melódico.
- Melodía vocal, instrumental y vocal-instrumental.
- Contra-melodía (relleno melódico).
- Melodía paralela y opuesta.
- Afinación del instrumento, tesitura.
- Concepto de instrumento transpositor.
- Afinación vocal: la guitarra como apoyo para la afinación (unísono y octava).
- Escalas mayor y menor en primera posición (con cuerdas al aire).
- Digitación de mano izquierda.
- Digitación de mano derecha (alternancia de dedos índice y medio. Uso del pulgar en alternancia y en superposición).
- Postura de cuerpo y manos.
- Fraseo y direccionalidad.
- Continuidad del discurso.

Bibliografía y Repertorio:

- Apuntes de cátedra.
- Cancionero recopilado por la cátedra.

Unidad Temática 2: La guitarra como instrumento armónico - Acordes como auto-acompañamiento.

Objetivos:

- Que los alumnos se puedan auto-acompañar con progresiones armónicas triádicas en primera posición.
- Que se interioricen en la lecto-escritura armónica del instrumento.
- Que aprendan a resolver las dificultades del traslado de acorde a acorde.
- Que se inicien en el armado de acordes con cejilla.
- Que se apropien de las diversas formas de acompañamiento en la mano derecha (arpeggios, rasgueos, acordes plaqué y quebrado).
- Que revisen la afinación instrumental y vocal cuando no se toca lo mismo que se canta

Contenidos:

- Acordes tríada en primera posición.
- Progresiones armónicas básicas (I-IV-V, I-VI-II-V-I)
- Notación armónica: pentagrama, tablatura, cifrado americano, cifrado funcional.
- Rasgueo, arpeggio, acorde plaqué, acorde quebrado.
- Superposición de planos (melodía y acompañamiento armónico)
- Resolución técnica y en el traslado de acordes.
- Afinación.
- Fraseo y direccionalidad.
- Continuidad.

Bibliografía y Repertorio:

- Apuntes de cátedra.
- Cancionero recopilado por la cátedra

Unidad Temática 3: La guitarra como instrumento solista, en conjunto instrumental y en conjunto vocal-instrumental.

Objetivos:

- Que los alumnos se introduzcan en la interpretación del repertorio instrumental solista.
- Que adquieran herramientas interpretativas (dinámica, tempo, timbre)
- Que se involucren con la interpretación en ensambles de guitarra (dúos, tríos, etc.) tanto para arreglos vocales e instrumentales como para instrumentales.
- Que indaguen los roles posibles del instrumento en situación de ensamble.

Contenidos:

- El lenguaje musical instrumental.
- Notación instrumental tradicional.
- Métodos de resolución de dificultades técnicas.
- Interpretación: direccionalidad, fraseo, matices, timbre, tempo.
- Roles instrumentales.

Bibliografía y Repertorio:

- Transcripciones de cátedra
- AYALA, Héctor: Aire de milonga; Cascabel; Cholita; El coyuyo.
- BROUWER, Leo: Estudios sencillos 1, 2, 3 y 6.
- CARULLI, Fernando: Gavota.
- POULENC, Francis: Sarabande.
- TÁRREGA, Francisco: Lágrima

Unidad Temática 4: La guitarra en la producción de sentido musical.

Objetivos:

- Que los alumnos incorporen herramientas instrumentales, musicales e interpretativas que les permitan dar sentido y forma al devenir musical.
- Que se involucren con la producción y desarrollo de acompañamientos y/o auto-acompañamientos de canciones del repertorio infantil y popular.

- Que indaguen los diversos recursos sonoros del instrumento que aporten sentido a la música.

Contenidos:

- La guitarra en la producción de sentido.
- Recursos compositivos y formales.
- Notación instrumental tradicional.
- Métodos de resolución de dificultades técnicas.
- Interpretación: direccionalidad, fraseo, matices, timbre, tempo.
- Nota puntual, glissando, percusión, equisónos y armónicos en la guitarra.

Bibliografía y Repertorio:

- Apuntes de cátedra.

Condiciones de Aprobación/Acreditación

Para la Promoción Directa

- 80% de asistencia a las clases teóricas, prácticas y audiciones.
- 100% de los trabajos aprobados con un puntaje mínimo de 6 (seis)
- 100% de los exámenes parciales o sus correspondientes recuperatorios aprobados con un puntaje mínimo de 6 (seis).

Para la Promoción Libre

Cumplimentación de todos los trabajos prácticos que se detallan a continuación, escritos en notación tradicional, o guía de arreglo según corresponda a cada caso.

Se evaluará presentación de los escritos, interpretación, continuidad, correspondencia con las consignas propuestas.

Se recomienda a lxs estudiantes que decidan optar por esta modalidad de promoción, ponerse en contacto con la cátedra.

Contacto

E-mail: guitarraedumus@fba.unlp.edu.ar

Web: <http://www3.fba.unlp.edu.ar/guitarraeducacion>