

Programa de Estudio

Cursada 2011

<i>Nombre de la asignatura</i>	PEDAGOGÍA Y CREACIÓN MUSICAL CONTEMPORÁNEA
<i>Carreras</i>	Licenciatura en Música, Orientación Educación Musical (Cod. M41)/ Profesorado en Música, Orientación Educación Musical (cod. M51)
<i>Año de la Carrera</i>	Cuarto
<i>Código de la asignatura</i>	841
<i>Asignaturas correlativas</i>	Lenguaje Musical Tonal III, <i>cursada aprobada</i> Educación Musical II y Lenguaje Musical Tonal II, <i>aprobadas</i>
<i>Régimen</i>	Anual
<i>Promoción</i>	Directa
<i>Modalidad</i>	Teórico-práctica
<i>Carga horaria</i>	3 horas: 2 hs. (teórico – práctico); 1 h. (práctico)
<i>Profesores a cargo</i>	Carmen FERNÁNDEZ (Titular Ordinario); Julio SCHINCA (Adjunto Ordinario)

FUNDAMENTACIÓN

La actual práctica educativa escolar de la materia música suele organizar los saberes desde las competencias más usuales: las vinculadas con las ejecuciones vocales e instrumentales y la audición. La composición musical tiene un espacio muy reducido y, generalmente, poco pensado en las propuestas áulicas, en tanto se hace un énfasis insistente sobre la creatividad en el campo de la teoría. Cuando se planean clases donde los alumnos deban seleccionar componentes del discurso musical, organizarlo en un todo con sentido, las estrategias y procedimientos compositivos y los aspectos creativos de la construcción del discurso musical no se encuentran en el planteo de la clase ni en su desarrollo.

Es necesario, entonces, pensar una didáctica de la composición musical en el aula que permita completar el eje de la producción, al considerar otras competencias a las mencionadas al principio. Esta didáctica debería fundarse no sólo en los estudios de las investigaciones y distintas disciplinas relacionadas con la pedagogía y las ciencias de la educación, sino también en el pensamiento musical actual.

Las estéticas y los compositores contemporáneos han aportado distintas consideraciones en torno a la revisión de las prácticas musicales y a la difusión de distintos tipos de música (o distintas músicas). Ha sido de suma importancia la incursión en la pedagogía de algunos compositores, quienes posibilitaron la vinculación del alumno no – músico con los modos de construcción musical, desandando el proceso de la composición.

Brevemente explicado, éste es el campo de estudio y de análisis de la asignatura, a abordar en el transcurso del ciclo lectivo.

OBJETIVOS

- Conocer los aportes musicales y pedagógicos resultantes de los procesos musicales implicados en la tonalidad, la atonalidad y los medios electroacústicos, como estéticas que impactaron en la contemporaneidad.
- Indagar las formas de producción musical a partir de la experimentación con estrategias y procedimientos compositivos de organización del discurso musical provenientes de

diferentes marcos estéticos de nuestra época (aspectos comunicacionales, de contexto social, etc.).

- Profundizar en el marco teórico de los modelos pedagógicos actuales, considerando los estudios contemporáneos sobre la composición y la pedagogía musical.
- Elaborar estrategias didácticas que permitan desarrollar intervenciones pedagógicas en el contexto escolar que involucren competencias compositivas.
- Construir elementos de juicio para reflexionar críticamente sobre los marcos curriculares de distintas jurisdicciones y analizar el sesgo que adopta la producción y la composición musical en la formación general escolar.

CONTENIDOS

- Planteo de la problemática de la asignatura. El imaginario social en torno a la creación en las artes, a la música. Aspectos abordados por la pedagogía y la didáctica en torno a la creatividad.
 - Concepciones de la creatividad, de la producción y de la composición.
 - La composición musical como rasgo vinculado a la creatividad. Aproximación general a investigaciones que relevaron datos en estos campos.
- La composición musical como modo de conocimiento. Estrategias y procedimientos de composición. El material sonoro como material compositivo. La elaboración del material y su transformación.
 - Aproximaciones conceptuales de distintas disciplinas hacia la definición de este campo del conocimiento musical.
 - Aportes de las distintas tendencias y escuelas de composición musical y sus diversas visiones estéticas en torno a la concepción de composición.
 - El proceso compositivo y el producto resultante (la obra musical).
 - La tonalidad, la atonalidad, los medios electroacústicos analizados en confluencia con el material musical, los procedimientos y procesos compositivos, el arreglo y la versión, nociones de instrumentación y de orquestación, nociones de dirección vocal e instrumental.
- Investigaciones, estudios, aproximaciones a los modos de producción y de composición en niños y en adultos. Aportes para una didáctica de la composición musical en el contexto escolar.
 - Revisión de modelos pedagógicos y métodos de la enseñanza y aprendizaje musical de mayor difusión. Análisis de los aspectos sobresalientes de los métodos con referencia a la composición y a la producción musical.
 - Incursión de los compositores en el campo de la pedagogía musical: el compositor como didacta.
- La escuela y los modos de conocimiento musical que aborda. La composición como parte integrante de los procesos de producción. La composición grupal e individual en el aula, estrategias y procedimientos.
 - La composición como discurso y como hecho estético musical; consideraciones desde la didáctica musical actual.
 - Competencias musicales contempladas en los Diseños Curriculares vigentes (de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires).
 - La construcción de una posible didáctica de la composición musical en el contexto escolar actual.

TRABAJOS PRÁCTICOS: EJES TEMÁTICOS ¹

- Qué es componer
- Que es un material musical
- Procedimientos y procesos compositivos
- Arreglo y Versión
- Nociones de Instrumentación

Los trabajos se desarrollarán bajo dos tipos de resolución:

- 1- *en clase*, atendiendo consignas de rápida ejecución
- 2- *fuera de la clase y con fecha de entrega*, para trabajos que requieran la elaboración y reflexión sobre el contenido enseñado.

Para la acreditación de la materia es imprescindible haber aprobado todos los trabajos prácticos y el Trabajo Final, que consiste en la composición de una obra electroacústica (criterios de construcción y extensión a acordar) según los contenidos trabajados durante el año, mediante el uso de la computadora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA PARA LOS TRABAJOS PRÁCTICOS- SELECCIÓN DE CAPÍTULOS Y PÁRRAFOS DE:

- ADORNO, T. 2002. Mahler. Ed. Península. Barcelona, España.
- BOULEZ, P. 2003. La escritura del gesto. Ed. Gedisa. Barcelona, España.
- CARABETTA, S. 2008. Sonidos y silencios en la formación de los docentes de música. Ed. Maipue. Bs. As., Argentina.
- EIMERT, H. 1959. Que es la música electrónica. Ed. Nueva Visión. Bs. As., Argentina.
- ENTEL, A. 1999. Escuela de Frankfurt, Razón, arte y libertad. Eudeba. Bs. As., Argentina.
- FISCHER, E. 2001. La necesidad del arte. Ed. Península. Barcelona, España.
- FORNER, J y WILDBRANDT, J. 2006. Contrapunto creativo. Idea Books. Barcelona, España.
- FOUCAULT, M. 2005. Nietzsche, Freud, Marx. Revista Eco Nº 113/5. Bogotá, Colombia.
- GADAMER, H. 1996. Estética y hermenéutica. Ed. Tecnos. Madrid, España.
- MONJEAU, F. 2004. La invención musical. Ideas de historia, forma y representación. Ed. Paidós. Bs. As., Argentina.
- PISTON, W. 2001. Contrapunto. Idea Books. Barcelona, España.
- SCHOENBERG, A. 2000. Fundamentos de la composición musical. Ed. Real Musical. Madrid, España.
- TOCH, E. 2001. Elementos constitutivos de la música. Armonía, melodía, contrapunto y forma. Idea Books. Barcelona, España.
- URIBE, C. 2008. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social. UMCEd. Santiago, Chile.
- VIRNO, P. 2003. Gramática de la multitud. Ed. Colihue. Bs. As., Argentina

METODOLOGÍA GENERAL DE LA CÁTEDRA

Las clases se desarrollarán con una modalidad teórico- práctica, desde la lectura y análisis de bibliografía de referencia respecto a los aportes de autores vinculados a la filosofía, a la pedagogía y a la didáctica, a la psicología del desarrollo, y a la semiótica y la hermenéutica de la música, asimismo se analizará la inclusión de la composición en el marco escolar actual, como también los aportes de las estéticas contemporáneas a los modelos pedagógicos.

Se realizarán experiencias de composición musical sobre distintas propuestas generadoras y se tratarán las dificultades y posibilidades que presentan en la transposición didáctica para la producción de material musical con fines escolares.

¹ Todos los ejes serán trabajados en función de experimentar diversas estrategias metodológicas que contribuyan a construir un enfoque de la didáctica musical a partir de "**la composición**".

La resolución de los trabajos será individual o grupal, de acuerdo a la problemática planteada, en clase o desde tareas de indagación y producción teórica y musical para presentación posterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE ACREDITACIÓN

- Grado de análisis y de relación logrados en el estudio de los principios compositivos y las tendencias pedagógicas.
- Grado de elaboración, desarrollo, coherencia y cohesión de las composiciones presentadas con relación al núcleo y al eje problematizados.
- Selección, elaboración y organización de las estrategias didácticas producidas para la intervención escolar.
- Presentación de trabajos prácticos solicitados por la cátedra, en tiempo y forma.
- Resolución y aprobación de no menos de dos evaluaciones en el transcurso del ciclo lectivo.
- Presentación de *trabajo final*, a acordar con la cátedra, en tiempo y forma. Aprobación del trabajo final.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- ADELL PITARCH, J-E., 1997. *La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de la sociología y la musicología* En: <http://www.sibetrans.com/trans/trans3/adell.htm>
- AKOSCHKY, J. 2005. Componer en la formación docente. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 12-16, Barcelona.
- BECERRA SCHMIDT, G. Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente. En: <http://www.gbecerra.scd.cl/crisis1.htm>
- Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consejo General de Cultura y Educación. Diseño Curricular de Educación Primaria. Año 2007.
- Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consejo General de Cultura y Educación. Diseños Curriculares de Educación Secundaria, Ciclo Básico (Ex.ESB). Años 2006-2008.
- Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consejo General de Cultura y Educación. Diseño Curricular de Educación Secundaria, Ciclo Superior, Orientación en Arte. Años 2009-2011.
- ESPINOSA, S., 2005. Creación sonora en tiempo real. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 28-33, Barcelona.
- ETKIN, M., 1999. "Acerca de la composición y su enseñanza". *Arte e investigación. Revista científica de la Facultad de Bellas Artes*, 3: 11-15, La Plata, Argentina.
- FERNÁNDEZ, C., 2003. La composición musical en la formación musical especializada. Una aproximación metodológica. En: (FURNÓ, S., ARTURI, M. (comp.). Actas del ENIAD: Encuentro de Investigación en Arte y Diseño. Facultad de Bellas Artes – Bachillerato de Bellas Artes - UNLP, La Plata, Argentina
- GIRÁLDEZ, A. 2005. La composición en el aula de música. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 7-11, Barcelona.
- JONES, R., 2005. Partituras gráficas en el aula. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 24-27, Barcelona.
- KOENIG, G.M. 1993. *Composition Proceses*. En: <http://www.msu.edu/user/sullivan/KoenigCompProcFull.html> (traducción de fragmentos por Carmen Fernández)
- LÓPEZ PÉREZ, R., 1995. *Desarrollos conceptuales y operacionales acerca de la creatividad*. En: http://biblioteca-digital.ucentral.cl/documentos/academicos/pdf/desarrollos_conceptuales.pdf

- MADOERY, D., “El arreglo en la música popular”. *Arte e investigación. Revista Científica de la Facultad de Bellas Artes*, 4: 90-95, La Plata, Argentina.
- MADOERY, D. *Los puntos de partida en la composición y el arreglo*. En: <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/pdf/Madoery.pdf>
- MARTINEZ, Ch., 1993. “Música y Semiología. Un recorrido tridimensional”. En: *Notas... al margen del pentagrama*, 5, pp. 3-8, Fundación S3, Buenos Aires, Argentina.
- POWERS, C., 2005. La composición en el aula. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 21-23, Barcelona.
- REIBEL, G., 1986. Analyse et pédagogie de la création. *Analyse Musicale*, 5: 35 – 39. Paris, France.
- RUSINEK, G., 2005. Estrategias organizativas para la composición grupal en el aula. *Aula de Innovación Educativa*, 145, p. 17-20, Barcelona.
- SAITTA, C., 1978. Creación e Iniciación Musical. Hacia un nuevo enfoque metodológico. Ricordi. Buenos Aires, Argentina.
- SLOBODA, J., 1985. La composition et l'improvisation. En: *L' esprit musicien*. Chapitre 4: 145 – 206. Pierre Mardaga, éditeur, Bruxelles, Belgique.
- WEBSTER, P., 1992. Research on creative thinking in music: the assessment literature. In: “*Handbook of research on music teaching and learning*” (Colwell, R. Ed). Chapter 17: 266-280. Schirmer Books, New York, U.S.A.
- Artículos traducidos por la cátedra; selección de artículos de divulgación en investigación en arte, en composición musical, en didácticas especializadas, etc.
- Material de lectura y estudio producido por la cátedra, de circulación interna.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- ADORNO, TH., 2003. Filosofía de la nueva música. Akal, Madrid, España.
- ALCHOURRON, R., 1991. Composición y arreglos. Ricordi, Buenos Aires, Argentina.
- BELKIN, A., 1999. Una guía práctica de composición musical. En: http://www.musique.umontreal.ca/personnel/Belkin/bk/Guia_Composicion.doc
- BIGAND, E., 1990. Hacia la formalización de los procesos implicados en la comprensión musical. *Les sciences de l'éducation: Éducation Musicale et Psychologie de la Musique*. 3-4 : 85-107. C.E.R.S.E., Université de Caen. France.
- CHION, M., 1993: La audiovisión. Editorial Paidós. Barcelona, España
- COLLINS, D. 2005. A synthesis process model of creative thinking in music composition. *Psychology of Music*, 33 (2), 193-216, London, England.
- DAVIS, G. y SCOTT, J., 1989. Estrategias para la creatividad. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- de CONTRERAS, A., 2000. Construye tu música. En: <http://musica.rediris.es/leeme/revista/contreras.htm>
- FUBINI, E., 1994. Música y lenguaje en la estética contemporánea. Alianza Editorial, Madrid, España.
- GARDNER, H., 1987. Arte, mente y cerebro. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- GARDNER, H., 1995. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Paidós, Barcelona, España.
- GUILFORD, J. P. y otros, 1983. Creatividad y educación. Paidós Educador, Buenos Aires, Argentina..
- LYOTARD, J-F., 1998. Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo. Ediciones Manantial, Buenos Aires, Argentina.
- MONJEAU, F., 2004. La invención musical. Ideas de historia, forma y representación. Paidós, Buenos Aires, Argentina.
- NATTIEZ, J., 1990. “Music and discourse. Toward a semiology of Music”. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, U.S.A.

- NAGORE, M., 2004. El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica. En: <http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html>
- PAYNTER, J., 1991. Oír, aquí y ahora. Ricordi, Bs. As. Argentina.
- PAYNTER, J., 1992. Sound and Structure. Cambridge University Press, Cambridge, England.
- POUSSEUR, H., 1984. Música, semántica y sociedad. Alianza Editorial, Madrid, España.
- RUIZ, I., y otros (eds.), 1998. "Procedimientos analíticos en Musicología", Actas de las IX jornadas argentinas de Musicología y VIII conferencia anual de la A.A.M. en Mendoza, 25 al 28 de Agosto de 1994. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", Buenos Aires, Argentina.
- SCHAFER, M. 1984. Cuando las palabras cantan. Ricordi, Buenos Aires, Argentina.
- SCHAFER, M. 1986. El compositor en el aula. Ricordi, Buenos Aires, Argentina.
- SELF, G., 1967. Nuevos sonidos en clase. Ricordi, Buenos Aires, Argentina.
- SWANWICK, K., 1991. Música, pensamiento y educación. Ediciones Morata, Madrid, España.
- VIVANCO, P. 1986. Exploremos el sonido. Ricordi, Buenos Aires, Argentina.
- Xenakis, I., 1964. *Formalización y axiomatización de la composición musical*. Traducción de Armando Torres Chibrás. En: <http://www.geocities.com/mikrokosmosmx/articulos/ArtXennakis1.htm>

CARMEN FERNÁNDEZ
PROF. TITULAR

JULIO SCHINCA
PROF. ADJUNTO