

Educación Integral

en las clases de

Música

Colección abierta y diversa
para la enseñanza integral

Jorge Enrique
Hunicken Ferraris

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Educación Integral en las clases de Música

Colección abierta y diversa
para la enseñanza integral

Hunicken Ferraris, Jorge Enrique

Profesorado en Educación Musical

Planeamiento y Práctica Docente

Profesora titular: Andrea Sarmiento

- Córdoba 2020 -

Introducción.....	3
Prácticas en el Secundario	5
Diagnóstico institucional	5
Proyecto de Prácticas Docentes	11
Fundamentación	11
Planificaciones.....	13
Propuesta Metodológica	17
Propuesta de Evaluación.....	17
Reflexión de las prácticas docentes	18
Educación Integral en las clases de Música.....	21
Colección abierta y diversa para la enseñanza integral	26
<i>Encuentro</i>	26
<i>Canciones</i>	26
<i>Cuerpo y movimiento</i>	28
<i>La Voz</i>	29
<i>Naturaleza</i>	30
<i>Identidades comunitarias</i>	31
<i>Autoconocimiento</i>	32
<i>Igualdad de género</i>	33
<i>Antropología y Etnomusicología</i>	33
<i>Lengua y escritura</i>	34
<i>Teatro</i>	35
<i>Danza</i>	36
<i>Visual – espacial</i>	36
Propuesta para la implementación de la Educación Integral en proyectos educativos.....	38
Conclusión.....	43
Referencias y Bibliografías.....	44

Introducción

Este trabajo monográfico surge a partir del proceso de residencia realizado en el Instituto Nuestra Señora, ubicado en Córdoba Capital, Argentina, durante el año 2018. Exponemos algunos aspectos que se trataron en las clases de Planeamiento y Práctica Docente, y otras que surgieron a partir de un trabajo reflexivo posterior a las prácticas.

Uno de los objetivos del trabajo es efectuar una recopilación llamada “*Colección abierta y diversa para la enseñanza integral*” proponiendo, actividades, juegos y ejercicios educativos en torno a la enseñanza musical con una perspectiva Integral, pudiendo ser readaptables a futuras realizaciones y en continuas búsquedas-mejoras-cambios.

A su vez se irán estableciendo relaciones con el proceso de práctica docente en torno a las diferentes actividades y reflexiones relacionadas a la cátedra a partir de una serie de interrogantes que fueron surgiendo durante el proceso: ¿Cuál es nuestra mirada de la educación integral? ¿Por dónde empezar a enseñar y aprender? ¿Qué nos gustaría aprender y cómo? ¿Es posible pensar en una educación integral desde las clases de Música? ¿Cuáles serían algunas de las posibilidades para lograrlo de manera inclusiva, diversa y plural?

El propósito de este trabajo es tomar la clase de Música como un espacio para el aprendizaje integral junto a diversos campos; por ejemplo el cuidado del medioambiente a través del reciclaje; formas de convivencia y expresiones artísticas diversas; otras ligadas a diversos campos de las Ciencias de la Educación, como Historia, Antropología, Sociología y Filosofía, etc. Esto será realizado teniendo en cuenta experiencias y vivencias, con los aportes de diversas teorías, como la *Intertransculturalidad*, desarrollada por Paulo Roberto Padilha, con una mirada musical hacia la pedagogía de Paulo Freire; luego las *Inteligencias Múltiples en el aula*, de Thomas Armstrong, que nos propone una visión sobre diversos aprendizajes, mediante la teoría de Howard Gardner; como también otras propuestas consideradas interesantes para la colección.

Finalmente, la propuesta es la de seguir aprendiendo continuamente sobre diversos enfoques y perspectivas de la enseñanza, permanecer en constantes búsquedas de rumbos mediante la toma de decisiones fundamentadas en las relaciones teóricas y prácticas. Interrogantes diversos que buscan respuestas, al menos momentáneas, hasta que aparezcan renovadas maneras de hacer, teniendo en cuenta las complejidades de las personas y los contextos que habitamos.

Prácticas en el Secundario

Prácticas realizadas en 2018

Instituto Nuestra Señora. Curso: 3° año C

Diagnóstico institucional

El Instituto Nuestra Señora, llamado “Monjas Azules”, se encuentra ubicado sobre la calle “Inca Manco” al 3450 - B° Jardín Espinosa en la Ciudad de Córdoba Capital, Argentina.

El barrio surge de una venta de lotes, a principios del siglo XX, cuando la familia Espinosa, comienza a venderlos en fracciones. Rápidamente las clases medias y altas de la época, contemplaron este espacio para su residencia. En 1913 el Club de Fútbol Atlético Talleres se muda al barrio y en el año 1932 también el Club Córdoba Athletic, donde se practica principalmente los deportes rugby, tenis y hockey. En 1944, se crea el hipódromo. Estas instituciones pasaron a formar parte crucial de actividades culturales, recreativas y laborales de la zona.

Breve historia de la institución

Las hermanas de la inmaculada Concepción de Castres, en Francia, forman parte de una congregación de monjas fundada en el año 1836 por Emilie de Vileneuve. Comienzan sus actividades espirituales, con fin de ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, realizando actividades caritativas, promulgando sus creencias y valores, a través del cristianismo.

Para el año 1848 la cantidad de adeptos crece y la congregación comienza a migrar, iniciando lo que le llaman “misiones”, en un principio en

Senegal, Gambia y en el centro de Babón, estos países del occidente africano que se encontraban bajo el dominio político-colonial de los franceses. Luego en el año 1903 otro grupo parte desde su lugar de origen, a diversas regiones europeas, entre ellas España e Italia y al año siguiente hacia Latinoamérica.

El grupo de seis monjas con destino al Mato Grosso, Brasil, hace escala en Buenos Aires, Argentina. Se contactan con el párroco de Lomas de Zamora y se crea una fundación en esa misma provincia.

En la década del 30, comienzan a expandirse por diversas regiones latinoamericanas. Primero en Brasil y luego a Paraguay. En 1955 llegan a Uruguay. Finalmente, años más tarde llegan a Bolivia, México y Venezuela.

En el año 1968 se establecen en varias ciudades argentinas como Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero.

En la ciudad de Córdoba, existía entonces el “Instituto de Educación Integral”, conformado por mujeres. La congregación de monjas comenzará a integrar el equipo educativo de esta institución en los años posteriores, asumiendo roles educativos y evangelizadores. Con el tiempo, las familias fundadoras disolvieron esta primera Institución y el edificio paso a estar administrado solamente por la congregación.

Actualmente, la institución informa que el colegio es de formación cristiana, mixta, de educación pública de gestión privada. Es una de las once escuelas que la Congregación posee en Argentina. El Instituto depende de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (D.G.I.P.E.), organismo del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.

Espacios institucionales

Cuenta con un edificio principal de dos pisos, en la planta baja se encuentra la primaria y en el primer piso la secundaria, este último cuenta con dieciocho aulas, además un salón de usos múltiples (SUM), sala de Música, laboratorio, biblioteca, salas de informática con acceso a Internet, playón deportivo, gimnasio, oficinas destinadas a la gestión escolar, cantina y amplios

espacios verdes que rodean la institución, junto con una plaza separada por unas rejas, apodada “triangulo”.

El interior del edificio se encuentra decorado con afiches realizados por estudiantes que plantean temáticas actuales como consejos acerca del uso de las redes sociales, consecuencias del *bullying*, como actuar en caso de acoso cibernético, entre otros. Es evidente la importancia que se le da al mundo virtual en las paredes del colegio, ya que es una impronta que interpela a las nuevas configuraciones culturales.

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.)

En su página web la institución reconoce como uno de los ejes centrales en la educación, la construcción de identidad y autonomía, aspecto que indican tener heredado de la historia de las “instituciones azules” y de la congregación. Otro eje, es aprender a vivir con los otros, teniendo en cuenta situaciones de pobreza, entendidas como marginación, discriminación, exclusión. Revalorizar la construcción de formas diversas de socialización e integración a través de valores como la solidaridad, la generosidad, la tolerancia y el respeto por las distintas formas de creer, de ver y pensar el mundo.

En el nivel secundario se incluye un eje transversal dentro de la materia de formación cristiana que se llama “educación para el amor”, donde se abordan temáticas relacionadas a la sexualidad que incluye contenidos de la ley de Educación Sexual Integral. También su postura educacional en temas religiosos propone que la espiritualidad se adquiere a lo largo del tiempo. Podemos observar que esto se refleja en la carga curricular que tienen evocada a la educación cristiana (catequesis en el ciclo primario y Educación Cristiana en el Secundario), agregando que todos los individuos podemos encontrarnos en este horizonte más allá del posicionamiento religioso que cada cual elija, respetando, cada creencia, ya que uno de sus ejes en ésta institución es el respeto por la pluralidad de opiniones y de ideas. Sin embargo, se pudo observar en este aspecto algunas disconformidades. Por ejemplo una estudiante manifestaba su falta de creencia a Dios y a la iglesia, y sabiendo

que concurría a un colegio católico, le generaba conflictos por la carga horaria y desinterés. Situación que indicaría, que la institución sí trata de imponerse en el plano espiritual, siendo fieles a su tarea de “misionar”, acompañando la formación del alumnado con carga horaria continua, evocada al cristianismo.

Por otra parte también se puede vivenciar la pluralidad de opiniones sociales que tienen. Por ejemplo posturas políticas diferentes por parte del alumnado. A mediados del 2018, a nivel nacional se debatía, en el Senado, en medios de comunicación y en diversos ámbitos, la interrupción legal del embarazo. Una estudiante con un pañuelo verde (pronunciándose a favor), generó un debate espontáneo en el recreo, en el que defendía sus argumentos a dos pares que se pronunciaban en contra. Luego del debate, uno de ellos cambió de parecer, tomó el pañuelo y se lo colocó, de manera simbólica, mientras que el otro indignado le decía que se lo saque. En base lo a lo que nos plantea Samper Arbeláez:

...la escuela es un lugar posible para asentar en los jóvenes, de manera crítica, nuevas miradas que posibiliten tejidos sobre la urdimbre de sus universos cotidianos, configurando identidades basadas en el sentido, el afecto y la reflexión. (Samper Arbeláez; 2010; 31)

En esta institución se percibe la existencia de ambigüedades y distintas posturas en cuanto a la pluralidad de voces, siendo permisiva en algunos aspectos, como restrictiva en otros, pudiendo ver como la institución guía en un sentido la configuración de la identidad, sobre todo la espiritual.

Descripción del aula

En relación al contexto áulico de 3° C, son veinticinco los estudiantes que asisten a las clases de Música, tienen entre 14 y 15 años. Se encuentran en una etapa de fuerte construcción de identidades, en la que progresivamente, la vida social, se toma como referencia identitaria. Formando grupos de pares, que generan influencias mutuas.

Estos grupos definen espacios y tiempos en los que van construyendo un mundo compartido, que será fundamental para el resguardo de las identificaciones adolescentes, distantes de la familia y de la escuela, los dos ámbitos característicos del desarrollo previo. (Urresti, 2000, pág. 4-5)

Se puede observar que generalmente se agrupan en tres grupos e interactúan con dinámicas diferentes que los relacionan entre sí, teniendo diversas formas de realizar las actividades. El primer grupo, tiene tendencia a ser activo al abordar las actividades. Está integrado solo por mujeres que están a la expectativa de las propuestas, siendo participativas, logran mucha independencia y agilidad tanto creativa como de resolución de problemas. Su principal dificultad grupal, es ponerse de acuerdo y coordinar un doble liderazgo. El segundo grupo, integrado solo por varones, realiza un trabajo más paulatino, requiriendo mayor apoyo para llevar a cabo las actividades. Por último el tercer grupo, mixto, con desenvoltura y creatividad, cargados de humor. Reflejan en sus participaciones diálogos profundos en las clases.

Las familias del alumnado, principalmente provienen de clases sociales medias y altas de la Ciudad de Córdoba. Tenemos en cuenta para esta consideración la categoría teórica que propone Urresti (2000; 8), cuando nombra los *consumos privilegiados*, dentro de los cuales están considerados los alimentos, la ropa, consumos culturales como la música, juegos, videos, revistas, tecnología, salidas...etc. Así mismo cabe mencionar que gran parte del estudiantado realiza actividades extra escolares, ya sea en las instituciones barriales nombradas anteriormente, y otras que ofrece la ciudad, como institutos de danzas, clases de inglés y de música (una estudiante cursa violín, en el método Suzuki y otra toma clases particulares de Ukelele).

Espacios comúnmente musicales

Existen cuatro sitios que se pueden utilizar, resultando prácticos según los fines deseados. Entre estos se encuentran: el espacio áulico “tradicional”, que técnicamente dispone de un pizarrón y equipos audiovisuales; los estudiantes se ubican mirando al frente del pizarrón, donde también se encuentra una mesa y silla correspondiente para los docentes; El SUM, utilizado en los actos y reuniones del colegio con diversas funciones. Es un espacio amplio, equipado con escritorio, pizarrones, sillas, equipos audiovisuales (televisores, parlantes, consolas de audio, micrófonos, etc.); El Aula de Música, se encuentra apartada del edificio principal. Cuenta con cinco sillones de madera móviles en el que entran aprox. 6 personas en cada uno. Estos forman un semicírculo en forma de “U”, dejando espacio libre en el medio. Las paredes son blancas, con grandes ventanales que rodean el espacio. Además, posee un pizarrón, un escritorio que está junto a un piano vertical (actualmente en desuso). También cuenta con un armario donde se están a disposición diferentes instrumentos, principalmente de percusión (maracas, cajas chinas, claves, etc.), y dos guitarras criollas, que se guardan en la biblioteca; y el último espacio, el “triángulo” es un espacio al aire libre, con árboles y césped.

Metodología de trabajo en la sala de Música

El docente a cargo, trabaja principalmente con la metodología taller y ordena las clases en varios momentos. El comienzo generalmente es expositivo, donde muestra de manera práctica los contenidos a realizar, mientras se dialoga con el curso. Genera un clima participativo y reflexivo, desde la manera de transmitir las actividades. Se trabaja en el proceso de aprendizaje activo. Luego del recreo (de diez min.) se realiza un momento de muestra, donde los estudiantes hacen una puesta en común de lo trabajado y lo representan en vivo. Después reflexionan y opinan sobre lo que particularmente percibieron como aciertos o desaciertos de las experiencias.

De la misma manera se observa que los estudiantes tienen libertades a la hora de creación y de aportar ideas a las actividades, el docente considera los distintos saberes del alumnado, como por ejemplo el uso del violín por parte de la estudiante antes mencionada, entre otros. Podríamos entonces reconocer el enfoque constructivista por parte del docente en el desarrollo de sus actividades, tanto en un plano macro como micro.

Las propuestas pedagógicas del docente están relacionadas con los diseños curriculares, en cuanto a la selección de contenidos y objetivos en su planificación anual. También tiene en cuenta el contexto áulico e histórico a la hora de poner en práctica los diseños curriculares.

Proyecto de Prácticas Docentes

A continuación se presenta el Proyecto de Prácticas Docentes llevado a cabo en el Instituto.

Fundamentación

Consideramos que la enseñanza musical y artística, constituye un lenguaje de comunicación y de expresión, que permite a las personas un desarrollo personal y social, acompañando y fomentando una educación a través de la creación, la reinención y la participación. También se considera de suma importancia acercarnos a las músicas de los estudiantes sin pasar por alto el contexto temporal, político, económico, social y cultural, que les rodea. Por otra parte, impulsar la experimentación de variadas posibilidades sonoras, para ampliar el conocimiento y la curiosidad, ya que se consideran de gran valor para la sensibilización y el análisis crítico de los aprendizajes.

Se consideraran también, el desarrollo del uso de la voz y movimiento del cuerpo. A su vez será de gran importancia, fomentar la participación

colectiva/artística integral, acompañada por el teatro, la poesía, danza, etc. Se piensa de gran valor las experiencias personales, para el desarrollo del conocimiento grupal.

El presente proyecto propone articular y continuar la planificación anual que el docente lleva a cabo, principalmente en el hacer músicas y sonidos en el aula, desde diferentes enfoques.

Objetivos específicos

- Vivenciar experiencias musicales, sonoras y artísticas a través de la creación y exploración.
- Crear y reflexionar a través de imágenes momentos de sonorización y musicalización.
- Tener una comunicación fluida y expresiva, utilizando el canto, la palabra y la expresión corporal como medio.
- Realizar producciones artísticas grupales y participaciones individuales.
- Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo sobre la música.
- Reforzar el trabajo en equipo y fortalecer el pensamiento abstracto e identidades personales.
- Desarrollar habilidades en el uso de instrumentos.
- Tomar contacto con diversas formas musicales pertenecientes a su contexto y al patrimonio universal.

Contenidos

- Experimentación con instrumentos musicales, la voz y objetos.
- Sonorización y musicalización de imágenes e historias.
- Elaboración de arreglos musicales instrumentales/corporales para acompañar canciones.

Planificaciones

CLASE 1

Contenidos específicos:

- 1) Sonorización de Imágenes.
- 2) Elaboración de arreglos con patrones rítmicos y corporales en canciones.

Activaremos el cuerpo a través de la respiración y del movimiento. Continuaremos con ejercicios vocales (arpeggios y glisandos). Esta actividad dará inicio a todas las clases planificadas durante la práctica.

Se interpretarán canciones diversas, según se intuya en el momento, acompañada por los estudiantes mediante a patrones rítmicos espontáneos y guiados.

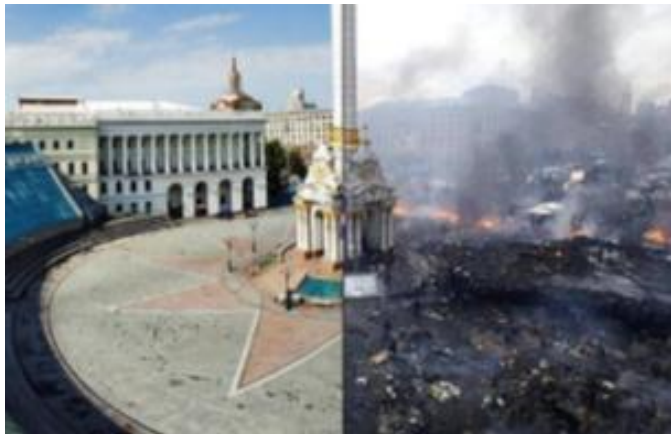
A continuación, iniciaremos la actividad “imágenes sonoras”, en una primera instancia se les pedirá a los estudiantes que cierren los ojos y perciban el sonido (en este momento se realizarán sonidos de lluvia con hojas de papel mientras se corre) y luego

compartirán que imaginaron. Seguidamente se realizará un momento de puesta en común ¿Qué imagen se les vino a la mente? ¿Por qué? ¿Dinámicas? ¿Cambios de tono? Se les mostrará la imagen. Luego se invitará a que propongan otras formas para realizar los sonidos para la misma imagen con los objetos/instrumentos que dispongamos, buscando una nueva interpretación. Se solicitarán contrastes dinámicos, búsquedas texturales, sonidos de distintas alturas, duraciones, etc.

Luego se les mostrarán dos imágenes conectadas espacialmente entre sí, pero no temporalmente (antes y después) ¿cómo sonorizarían estas

imágenes? Trabajaremos utilizando los instrumentos, la voz y el cuerpo. Para lograr establecernos en la primera imagen sonora y luego transitar hacia la segunda imagen.

Se formarán tres grupos y se les darán nuevas imágenes, para que realicen la sonorización de estas, acompañado de una guía con disparadores, trabajando en el espacio del “triángulo” hasta el recreo.

De nuevo en el Aula de Música, los grupos pasarán a exponer sus sonorizaciones, sin revelar las imágenes. Una vez exhibida se les preguntará al curso que imágenes se representaron y si es posible, adivinarlas. Luego se debatirá si el resultado se logró o no, por qué, como podría mejorarse y si fueron respetadas las consignas. Esto se aplicará a todos los grupos, finalizando la clase con el último conjunto de estudiantes.

Finalizada la actividad principal, se dará cierre a la clase retomando canciones y se interpretarán acompañamientos rítmicos por parte del alumnado, se preguntará por gustos musicales del alumnado y se votará una canción para efectuar la siguiente clase.

CLASE 2

Contenidos específicos:

- 1) Sonorización de Imágenes y partituras con grafías no convencionales.
- 2) Elaboración de arreglos musicales con patrones rítmicos y corporales sencillos.

Mediante la canción elegida en la clase anterior, nos dispondremos a elaborar ostinatos rítmicos. Luego se dialogará sobre las posibilidades sonoras que pueden existir para representar por ejemplo, pasos ¿Son todos iguales? ¿Suenan diferentes según su calzado? ¿Si este sonido se tuviese que graficar

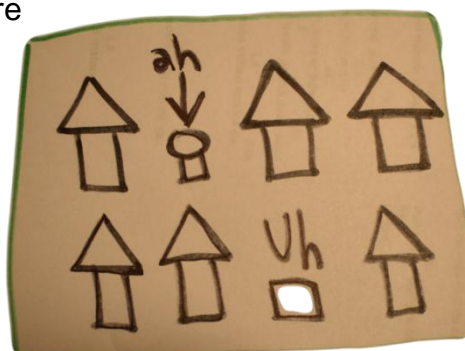
como lo podríamos hacer? Algún estudiante propone y pasa a dibujarlo. Esta actividad se realizará con varios ejemplos como lluvia para graficar intensidades, etc.

A continuación, crearemos una partitura en conjunto con grafía no convencional y la ensayaremos leyendo los gráficos escritos en el pizarrón.

Nuevamente en grupos, realizarán una partitura con gráficos no convencionales, que puedan representar en vivo a partir de símbolos creados libremente e indicando referencias en la hoja.

Luego del recreo, los grupos pasarán a exponer sus trabajos. Y al igual que la clase anterior se reflexionará sobre lo expuesto donde los grupos podrán argumentar lo presentado y se debatirá sobre ello. ¿Qué secuencia imaginaron? ¿Cómo decidieron utilizar esos sonidos? Muestra de las gráficas creadas.

CLASE 3

Contenidos específicos:

- 1) Sonorización y musicalización/teatralización de relatos.
- 2) Elaboración de arreglos musicales con patrones rítmicos, corporales e instrumentales.

Nos disponemos en tres grupos a los cuales se les dará un relato, que deberán leer, analizar y luego, de la misma forma que en las clases anteriores, pensar y crear una sonorización y musicalización para los diferentes momentos de la historia que les tocó. Se dispondrá de una guía de sugerencias para la creación de una “teatralización sonora” para cada cuento. Este trabajo se realizará hasta el horario del recreo y será acompañado por el docente para resolver problemáticas que puedan surgir.

En el segundo módulo aprenderemos la canción “El surco” de Chabuca Granda, para lo cual se les entregará la letra y se interpretará para su seguimiento. Luego se dividirá la clase en dos patrones rítmicos (claves y semillas) y un tercer grupo que cantará la canción. Se ensayará solo con la base rítmica y luego de la internalización, se interpretará la canción completa.

CLASE 4

Contenidos específicos:

- 1) Sonorización y musicalización/teatralización de relatos.
- 2) Elaboración de arreglos musicales con patrones rítmicos, corporales e instrumentales sencillos.

Para comenzar la clase se dividirán nuevamente en los grupos formados la clase anterior para ensayar y reforzar la puesta escénica del relato. Se presentarán las historias, sin interrupciones entre las mismas y una vez finalizadas se hace una puesta en común sobre la experiencia, como se sintieron, conclusiones, posibles mejoras, reflexiones, etc.

Luego del recreo, nos reuniremos en el salón para interpretar la canción “Construção” de Chico Buarque. Se hará entrega de la letra y se la presenta. Seguidamente se dividirá la clase por patrones rítmicos y sonorizaciones (instrumentos de viento, bombo-pie, chauchas, silbatos, voces, efectos

sonoros). Se pautarán las intervenciones de los instrumentos y de las sonorizaciones a partir del seguimiento de la letra y secciones musicales. Se interpretará la obra. Una vez finalizada la actividad se hace un balance final sobre las clases.

Propuesta Metodológica

Se tomará en cuenta la propuesta del docente a cargo para llevar adelante la planificación, por lo que teniendo en cuenta tiempos y espacios se utilizará el formato taller.

Las clases serán introducidas por un momento de precalentamiento del cuerpo y la voz, para lograr una conexión personal y colectiva. Las actividades se realizarán teniendo en cuenta tanto la participación de la totalidad del alumnado, en grupos e individualmente.

En todas las actividades se fomentará la comprensión/realización/exposición grupal, estando guiadas a través de puestas en común y reflexión grupal. Valorando la experiencia y el hacer música en el proceso de aprendizaje.

Propuesta de Evaluación

Para evaluar se utilizarán varias instancias. Teniendo en cuenta por un lado, aspectos que les estudiantes aporten a las actividades por medio de sus creaciones, investigaciones y elaboraciones; el proceso de aprendizaje, donde se evaluará el trabajo en equipo a lo largo de las actividades, tanto como el uso de herramientas y materiales técnicos y expresivos; finalmente se producirá una valoración del resultado final por medio de la puesta en escena. Antes de finalizar cada clase, luego de cada exposición oral, el docente y sus pares darán su punto de vista en lo que considerarán aciertos y desaciertos en las actividades. Mediante la observación directa se tomará en cuenta la

participación, desenvolvura, trabajo en equipo, individualidades, volumen, expresividad, etc.

Entonces, por la recopilación de estos datos y la observación, se verá reflejada una puntuación, que será una valoración resumida de los aspectos antes mencionados.

Reflexión de las prácticas docentes

El proceso de residencia se presentó como un gran desafío, debido a la falta de experiencia en la docencia con grupos de jóvenes. Poco a poco los nervios e incertidumbres fueron trasmutando mediante la confianza generada por el afecto de bienvenida que demostró el grupo, cuando a partir de las observaciones ya formaba parte de las actividades que nos proponía el docente, pudiéndome integrar y relacionarme desde el principio. Eso generó confianza para luego abordar las prácticas.

Cuando le consulté al docente a cargo sobre el contenido que debería trabajar (para continuar con su ciclo anual), fue una gran satisfacción escuchar la respuesta – *que se haga música* – pudiendo concretarlo. En las clases hubo música.

Unos de los objetivos propuestos fue el de vivenciar la música de manera analógica, es decir, con instrumentos, objetos, el cuerpo y olvidarnos de la tecnología por momentos, exceptuando en la última clase, y luego de concluir con el contenido planteado, a modo de cierre, escuchamos la reproducción de la canción mencionada de Chico Buarque.

Podríamos dividir el contenido de las prácticas en tres ejes. El primero, de movimientos corporales y vocales, resultó beneficiosa ya que nos conectaba como grupo. Se generaba un clima distendido y de preparación a las actividades. Un segundo momento, relacionado a lo poliartístico: la sonorización y musicalización de imágenes, la escritura no convencional y la teatralización de historias y cuentos. En las mismas, se trabajaba en pequeños grupos, donde estos tomaban autonomía de las actividades. Se llegó a

compartir una gran diversidad de saberes y momentos de creatividad, cantando, creando sonidos, atmósferas, dibujos, símbolos, lecturas literarias, coreografías y actuación, cada cual aportando sus saberes y ocurrencias para compartirlo. Además, usábamos este espacio para la reflexión y el debate. Y por último, el eje de canciones latinoamericanas, con ritmos e improvisaciones espontáneas, de la cual surgieron algunas como el zapateo peruano improvisado, palmas de chacarera, acompañamiento libre de chauchas en la chaya, una canción pop/melódica elegida por la clase en la primer día de las prácticas (llamada “Besos en guerra” de Morat y Juanes). La reacción frente a estas actividades resultó positiva, por la participación y entusiasmo al interpretarlas. También, ya que tienen asimilado el formato de la canción, los ritmos les resultaban de fácil comprensión mediante la imitación. Sin embargo, para la internalización-apropiación de las canciones, hubiera sido necesario más tiempo de práctica y profundización de las historias. Una de las autocríticas, es necesidad de adaptación, al momento de elegir las tonalidades posibles, pudiendo adecuarlas a los registros vocales de cada grupo.

Se mostró interés cuando se presentaban canciones alejadas de sus gustos musicales, logrando momentos de concentración y participación activa.

Por otro lado, la creación y exploración, tuvieron un resultado positivo en las prácticas, sorprendiéndome en las creaciones sonoras-artísticas muy creativas. Se logró de esa forma, uno de los objetivos principales de la práctica, que intenta reforzar el trabajo en equipo y el pensamiento reflexivo por medio de estas actividades.

En cuanto a la evaluación, se vio un claro proceso de apropiación del contenido, y los modos de convivencia fueron respetuosos y amigables. En la actividad de cierre, se crearon sonidos y se realizó una partitura con grafía no convencional de acompañamiento pudiendo generar una conexión de las actividades a modo de cierre de las prácticas.

Otro factor que generó satisfacción fue el de encontrarme con estudiantes que se relacionaron de una forma amistosa y afectiva, considerándolo fundamental para un intercambio de conocimientos. Resultó una experiencia nutritiva ya que se presentó como un objetivo complejo el pararme frente al aula y dar clases.

Por otro lado, al observar las clases de mis pares, fue de vital importancia para el aprendizaje personal, pudiendo compartir experiencias, debates y charlas de lo que cada cual vivenció. Y considero que el proceso de residencia hubiese sido más provechoso, si era compartido con otros compañeros, pudiendo aprender de sus enfoques y haber trabajado en equipo.

Creo que esta experiencia reafirma mis ganas y entusiasmo de seguir aprendiendo y creándome como docente. Reconociendo que el camino es infinito, y hay que transitarlo para reinventarnos.

Educación Integral en las clases de Música

Este trabajo comenzó con la idea de que la educación musical se fortalece y se profundiza cuando se relaciona con otras disciplinas artísticas, una educación musical basada en lo poli-artístico. Luego, con los nuevos enfoques adquiridos, se tomó la decisión de ampliar el eje, a partir de la idea de que no solo beneficiarían al aprendizaje musical los aspectos artísticos, sino también el aprender sobre modos de percibir el mundo, fenómenos culturales que forman parte y trascienden las artes (como por ejemplo la naturaleza, cuerpo, la política, expresión, etc.). Por lo tanto este trabajo pasó a estar enfocado en la *“Educación Integral en las Clases de Música”*.

Entendemos que la Educación Integral es una compleja construcción, que se resignifica según las personas, el contexto y el tiempo el que se habita. Por lo mismo debemos reconocer cuales son los aspectos que creemos que pueden llegar a caracterizarla según nuestro recorrido educativo y nuestro propio tiempo y contexto.

A continuación se mencionan un conjunto de propuestas que se consideran relevantes en la actualidad para trabajar desde una perspectiva de Educación Integral, con las adaptaciones necesarias y así llevarla a cabo de una manera relevante reconociendo que:

- La didáctica tiene que atender las desigualdades sociales, ya que estas son determinantes para la educación. Buscando equidad e integración social, con el respeto de las diferencias y el trabajo con la heterogeneidad.

- La necesidad histórica/temporal de transitar hacia una relación recíproca con la naturaleza. Mediante cuidados del planeta y consumos sustentables.
- La Educación Intertranscultural¹:

Trabajamos para que arte y educación contribuyan para dar más sentido a los aprendizajes humanos transformadores y cambiantes, más que simplemente innovadores. Queremos combinar no solo los conocimientos científicos inter y transdisciplinariamente, pero sobre todo, considerar otros saberes, generalmente despreciados por la ciencia, relacionados a las subjetividades, sensibilidades y sentimientos de las personas, apuntando a una educación integral, relacionada a la totalidad del sentir-pensar-ser-hacer humanos. Esa es una característica central en lo que llamamos “Educación Intertranscultural”. (Padilha; 2007; 53)

Entonces entendemos a la educación integral como una formación amplia de las personas, apuntando a la totalidad del conocimiento, tanto como a una equidad en la distribución de bienes simbólicos, como al bien común y público.

Cabe mencionar que este trabajo no abordará todas las posibilidades de integración posibles, se esbozarán algunas ideas y propuestas de actividades que pueden ser profundizadas en el futuro.

Continuando con la reflexión sobre cómo podríamos llevar a cabo esta perspectiva, se creyó oportuno indagar en los aportes de la teoría de las *Inteligencias Múltiples*, relacionándolo con la Educación Integral, por su planteo

¹Concepto abordado por Paulo Roberto Padilha (Brasil), el cual nos propone una mirada musical en base a la pedagogía de Paulo Freire; este pedagogo brasileño, desempeñó un papel fundamental para lograr la alfabetización de diversos pueblos y ciudades de Latinoamérica durante el siglo XX. Su trabajo estuvo principalmente dirigido a las clases trabajadoras, obreras, rurales, etc. Este partía de reconocer y aprender según el entorno, palabras asociadas al ambiente que las personas utilizan y su momento socio-histórico-cultural, para lograr un proceso de concientización de la gente, de su condición en una determinada sociedad; y enseñarle a apoderarse de la lectura y de la escritura como arma política de lucha en el proceso de democratización y ciudadanía.

multidimensional. Esta teoría propone que las personas aprenden a partir de diversas “habilidades” (capacidades de resolución de problemas y creación), a las que les llama “Inteligencias”. Uno de los enfoques críticos que se comparte, es el de reconocer que los saberes, en gran parte de las instituciones educativas son fragmentados, la carga horaria, generalmente se plantea, al igual que la manera de evaluar, mayormente con el único criterio de las inteligencias lingüísticas y lógico-matemática. Así, al jerarquizar algunas inteligencias sobre otras, se produce desequilibrio. Es necesario entonces, brindar diversas puertas de entradas al conocimiento y reconocer diversos modos de acceder al mismo.

En esta teoría, cabe destacar que todas las personas poseen las inteligencias y estas, funcionan de manera particular en cada una. Pudiéndose desarrollar aprendizajes en diferentes grados de complejidad, a la hora de abordar actividades que generen comprender y trascender diversos saberes. Armstrong (1999; 28), menciona que las inteligencias siempre interactúan, trabajan juntas y que ninguna de las cuales existen por sí mismas en la vida, y como se las ha descrito, en realidad, han sido sacadas de contexto para examinar sus características y aprender a usarlas. Teniendo en cuenta esto, las propuestas de la colección pueden entenderse como un entramado de actividades, con la posibilidad de ser vinculadas entre sí, pudiéndose relacionar e integrar de diversas maneras.

Cabe mencionar que lo que llamamos colección, no se trata solamente de actividades relacionadas a la educación musical que pueden ser trabajadas interdisciplinariamente, sino que también resultan referencias de pautas transversales de trabajo para abordar algunas problemáticas de la enseñanza. (ya que no siempre se apunta a una transdisciplinariedad o a una integración de contenidos necesariamente).

Diseñamos diversas propuestas prácticas que forman parte de la colección, y están pensadas para realizarse en diversos ámbitos de la enseñanza artística tanto en espacios educativos formales como no formales.

Con una lógica de formato taller, con la posibilidad de adaptación a cada contexto y a las personas que integren su participación.

...reconocer el taller como un espacio valioso para intercambiar experiencias y, a su vez, como fuente de nuevas experiencias, donde la comunicación es abierta a redes múltiples que respetan los tiempos y los marcos de procesos reflexivos diferentes, con apertura en la escucha no prejuiciosa, sin rotulamientos; un ámbito donde los participantes se hacen cargo de papeles diferentes según las necesidades del proceso constructivo y no quedan anclados en roles fijos y estereotipados. En suma, espacio para pensar y pensarse en grupo (Edelstein; Coria; 1995; 84).

Se intentará tener en cuenta la propuesta metodológica que propone Lucy Green. La misma según Samper, *se basa en la posibilidad de aprender a hacer música haciendo música* (Samper Arbeláez; 2010; 34). Entendiendo esto con el entramado de las complejidades, bailamos, cantamos, actuamos, participamos, nos comunicamos, etc., donde aprendemos haciendo.

Por otra parte, se buscará integrar equipos docentes diversos, que interactúen y sean cooperativos entre sí, para diseñar en conjunto propuestas de enseñanza de manera integral. Si bien la propuesta del presente trabajo estará a cargo de una sola persona, pero con la idea de que pueda ampliarse a un equipo de trabajo. Sobre esto nos menciona Bernstein (1985) que podemos distinguir dos tipos de integración de saberes. Una, a cargo de una sola persona enseñando de manera individual diversas materias, como sucede en la escuela infantil. Esto se puede realizar como diversas materias diferenciadas y aisladas, o borrar la delimitación entre ellas. Este tipo de integración, es más fácil de implementar. El segundo tipo, está basado en la interacción docente. Aquí se puede tener diversos grados de integración y enfoques, pudiéndose diferenciar si están conformadas por docentes de una sola materia, o de diferentes áreas. (Bernstein; 1985; 5-6). Así, lo que se pretende es crear una didáctica de lo grupal, la cual genere fusión y reciprocidad, donde se aprende de las diversas maneras del trabajo de los colegas, y de las diferentes visiones ante un mismo tema.

A partir de la experiencia en el proceso de residencia y la reflexión teórica, se hace la presentación de una propuesta para una colección, que tiene carácter de recopilación de ideas, actividades, inquietudes que rodean al profesorado de Música y parte del contexto educativo en que fue escrito, pudiendo ser trabajados y ampliado en futuros proyectos a realizar.

Colección abierta y diversa para la enseñanza integral

Encuentro

Creación de espacios y de tiempos donde se estimula el diálogo profundo entre las personas que lo integran. Consiste en tomar en cuenta como punto de partida los intereses del grupo, confluencias de las vivencias, sus orígenes, experiencias del presente, expectativas con relación con el futuro, etc.

Actividades

- Debate de ideas inicial

Se buscará definir, colectiva y democráticamente, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Y decidir qué es lo que nos interesaría indagar. Bocetos rápidos que nos ayuden construir objetivos claros que generen desafíos al aprendizaje.

Canciones

...la canción como vertebradora de la vida del ser humano, sea cual sea su origen, debe ser considerada desde muchos ámbitos por sus posibilidades de engendrar conocimiento, sabiduría, felicidad...y es de la música que desde donde debemos catapultar esa orientación filosófico-musical de la existencia. Más allá de la música, se halla el propio ser humano a quien debemos facilitar todo tipo de posibilidades para que devenga en un ser pleno. (Giménez; 1997; 97)

A las canciones se las puede utilizar en un sinnúmero de posibilidades y perspectivas pedagógicas e interdisciplinarias, por ejemplo al enseñar canciones tradicionales, provenientes de diversos lugares, contextos y tiempos históricos. A su vez, también permiten generar un espacio para las expresiones corporales, vocales, etc. Las canciones establecen vínculos positivos dentro de las culturas y, particularmente en el ámbito educativo, pueden facilitar la comunicación entre quienes las practican, reforzar los vínculos y acercarnos también a conocer otros modos de hacer musical.

- Cancionero

Esta propuesta de actividad será transversal y se trabajará durante un periodo de larga duración, donde paulatinamente se irá construyendo el cancionero. Escogeremos un repertorio y se creará un cancionero grupal, según los gustos e intereses que surjan a lo largo de los encuentros. Este, además de canciones puede incluir anécdotas e imágenes, etc. Al finalizar el ciclo se realizará una muestra final de las canciones seleccionadas para el mismo.

- Canciones y creación de arreglos mediante ensayos

La creación surgirá con el soporte de los instrumentos y/objetos que se dispondrán. Se presentará una canción y se les pedirá al alumnado efectuar acompañamientos improvisados. Luego intercambiar las fuentes sonoras para rotar roles y continuar con la experimentación. A partir de esas experiencias dialogar y coordinar los arreglos para futuras interpretaciones. Las músicas serán de diversos estilos, tanto musicales como poéticos.

- Letra y música

La unión de letra y música. Se podría asociar con; mente y espíritu. Hay una búsqueda de comunicar espíritu, de dar algo que va más allá de la pura música. Aspectos cognitivos y afectivos (sentimiento, emoción). A través de la

creación de rimas y bases para hacer rap, por ejemplo se pueden usar palabras disparadoras de emociones, situaciones que puedan asociar con su cotidianidad para construir versos donde logren expresarse con libertad y creatividad.

Cuerpo y movimiento

Buscamos equilibrio muscular, liberar tensiones físicas, e intentamos conexión con el entorno, incluye: Ejercicios corporales y respiratorios, Yoga.

- La respiración

La forma en que respiramos es determinante para la construcción de la conciencia postural y para el cuerpo en sí. Comenzaremos a movernos lentamente, tomando conciencia de la inspiración (nasal) y espiración (bucal). Por otro lado, hablaremos sobre la elasticidad pulmonar e iniciaremos una búsqueda de equilibrio corporal (esto genera movimiento a la persona calma y tranquilidad a la activa). Luego, se les pedirá que dirijan la exhalación a un pequeño punto fijo, procurando que el aire salga frío. A continuación se les dará un pequeño papel a cada integrante para que en la exhalación, se mantenga estático con el aire que expulsamos (puede ser en la pared o en la mano), tratando de mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible sin que se caiga. Estos ejercicios se realizarán paulatinamente para evitar mareos.

- Calentamiento corporal

Se propone una serie de juegos lúdicos y participativos de corta duración, de sencilla comprensión y de mucho movimiento. Por ejemplo improvisaciones corporales y musicales. Se puede tener en cuenta para este tipo de ejercicios el método Dalcroze, en la cual a partir de diferentes propuestas musicales una persona voluntariamente podrá proponer una serie

de movimientos musicales que serán guía para el resto, que deberá imitarle. El rol de guía será rotativo.

La Voz

Nos relajamos, respiramos y vocalizamos. Hacer estos trabajos de manera habitual, es beneficioso. Tenemos que

soltar nuestra voz, no tengamos miedo a cantar. Forma parte del autoconocimiento y es un acto sumamente liberador para quien lo practica. Como un acto colectivo, nos unifica, nos conecta.

- Actividades vocales

Después de hacer los ejercicios respiratorios y corporales, comenzaremos a precalentar el sistema fonador, mediante a ejercicios de arpeggios y escalas, junto con onomatopeyas, frases creadas espontáneamente, subiendo gradualmente la intensidad y ampliando el registro², para ello se tomará en cuenta el uso de la voz, no forzarla, aclimatarla y tomar conciencia de la misma.

- La Voz y la interpretación

La Voz no es algo estático y frío, la misma muchas veces representa cuál es el estado de ánimo de la persona. Preparamos una canción y le cambiamos las emociones y estados de ánimo, por ejemplo una canción con sentimientos tristes se interpreta alegremente, o con ira. Otra alegre se interpreta con miedo, etc. exagerando en la interpretación de las canciones que ya venimos trabajando.

² Para mayor profundización leer Agüero, María Clara (2018). Voces en el aula. Reflexiones sobre la voz y sus usos. Trabajo monográfico UNC; Pág. 31 – 47.

- Otras formas de trabajar la voz

Esta actividad consiste en reunirse en pequeños grupos y guionar una secuencia sonora de manera experimental, esta puede incluir lectura, recitado, rap, experimentar sonoridades, actuaciones, etc.

Naturaleza

El objetivo es el de promover la concientización ambiental, a través de la música y la naturaleza. Tomamos conciencia de la misma, mediante trabajos colectivos, en la que se incluye a toda la comunidad.

Aprendemos e interpretamos en entornos naturales, buscamos espacios que sean agradables. Se busca la comprensión de problemáticas ambientales actuales, los contextos y propuestas de acciones para solucionarlas.

- Construcción de instrumentos reciclados

Son creados a partir de objetos que rodean el contexto, materiales de desechos para resignificarlos, y que puedan ser materiales reutilizables.

Algunos ejemplos podrían ser maracas (vasos con arroz), tambores (dos palos para usar de baqueta y tacho de pintura), Botellófono (botellas de vidrio, con diferentes cantidades de agua, produciendo diferentes tonos, cuando se la percute o sopla), y algunos un poco más complejos, como Sikus de PVC, pequeñas guitarras, etc.³ Luego continuando con la actividad y en relación a las artes plásticas, pintamos y decoramos nuestras creaciones, reforzando el valor emocional para la persona que lo crea.

³Para algunos ejemplos detallados ver: Martínez, Natalia (2019). *LA LUTHERIA EN EL AULA*. Trabajo monográfico UNC; Pág. 29 – 36.

- Ecología sonora:

Mediante una escucha atenta comenzamos a tomar conciencia de los sonidos que nos rodean, percibimos la acústica, la proximidad sonidos, descripción, etc. Luego hablamos de salud auditiva y contaminación acústica. Por ejemplo clasificamos en un cuadro los sonidos naturales y artificiales ¿cuáles predominan en el contexto? ¿Cómo podríamos disminuir la contaminación sonora? ¿Hay otros tipos de sonidos en otros entornos?

Tabla de Decibeles (dB) en la que analizamos diferentes fuentes sonoras y las escribimos en un cuadro comparativo. A partir de esto pensamos en los cuidados a tener en cuenta al observar, por ejemplo los excesos de dB en los auriculares que usamos a diario, así como también de ensayos, recitales, gritos, etc., que pueden llegar a tener una potencia mayor a la de los dB de un despegue de un avión.

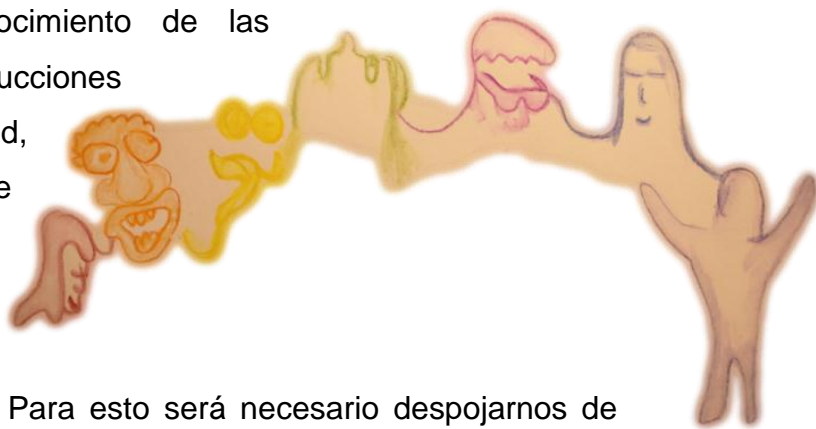
Identidades comunitarias

Se trata del reconocimiento de las herencias culturales y construcciones actuales de la comunidad, donde se comparte y se valorizan. Buscando

actividades que fomenten la colaboración y el

interactuar de las personas. Para esto será necesario despojarnos de prejuicios y brechas generacionales, dándole lugar a un desarrollo de empatía en la convivencia.

Convivencia respetuosa, solidaria, democrática y gentil. Donde se trabaja por el bien de la comunidad, en búsqueda de un ambiente favorable y agradable. Esto como transversal en muchos momentos durante las actividades, se plasmarán en debates, en proyectos en grupo, en aprendizajes cooperativos, resolución de conflictos, etc.

- Encuentro en la diversidad cultural y la presentación artística

Taller de expresiones artísticas, grupos que se dividen roles, para crear y luego presentar una actividad expresiva, tenemos que combinar las artes y crear una presentación íntegra, en la cual escuchamos y aprendemos del entorno directo.

Autoconocimiento

¿De qué manera podemos generar autonomía y confianza en las clases? Una manera para comenzar este trabajo sería movilizándolo el autoconocimiento y generando ambiente libre de prejuicios. Hay que tener en cuenta el propio ritmo de las personas, su autoestima, capacidad para la automotivaciones, tener conciencia de los estados de ánimos interiores, los deseos, la autocomprensión y entender la importancia que cada persona tiene.

- Periodo de reflexión

Durante las clases, los debates, y otras actividades, los estudiantes deben tener “tiempo libres” para la introspección o el pensamiento profundo, pudiéndose generar, por ejemplo, un minuto de silencio para la reflexión. Luego nos preguntamos ¿existe el silencio en nuestros espacios cotidianos? ¿Nos sentimos bien al percibirlo? ¿Es necesario? ¿Cuánto tiempo del día tenemos silencio? Etc. Luego se propone dar un espacio para compartir voluntariamente sus pensamientos.

- Imaginación guiada

Se le pide al alumnado que cierren los ojos y perciban la música que está sonando, la misma estará compuesta por paisajes sonoros que transitaran

por diferentes momentos. Luego compartimos libremente la experiencia ¿Qué es lo que se imaginaron? ¿Cómo eran esos lugares? ¿Cómo se sintieron? etc.

Igualdad de género

Reparto equitativo de responsabilidades, tratos y oportunidades para todas las personas que integren el grupo. Trabajo transversal con Educación Sexual Integral (ESI).

- Análisis de letras

Se toma conciencia de análisis sexista en las manifestaciones musicales mediante al trabajo reflexivo y participativo. Por ejemplo analizando letras que se escuchan en los medios masivos de comunicación. Debatimos sobre estas y expresamos nuestras reflexiones.

- Análisis de estereotipos

A partir de una selección de video clips musicales, analizamos los roles, por ejemplo de cantantes e instrumentistas en la actualidad comparándolo con videos de otras décadas ¿Qué diferencias podemos ver? ¿Qué roles cumplen las personas en los videos que vemos? ¿Existen estereotipos utilizados en las personas que ejecutan determinados instrumentos? ¿Qué otros elementos observamos que determinen estos estereotipos? ¿Cómo lo vemos actualmente? Etc.

Antropología y Etnomusicología

Se buscará una comprensión de los cambios históricos y antropológicos sobre algunas de las funciones sociales de la música.

- Rituales de la región:

Carnavales, Chaya y festividades religiosas. Indagaremos en las cosmovisiones de los pueblos ¿Qué sabemos? ¿Participamos alguna vez? ¿Cómo nombraríamos los aspectos sociales que la rodean? comida, costumbres, vestimentas típicas, danzas, etc. Se aprenderán e interpretarán las músicas que la habitan y se contarán historias en torno a estas tradiciones, como se cree que se originaron y las funciones de las mismas.

- Herencia de África en Latinoamérica: o se baila o no es música⁴;

Nos integramos a ritmos afro-latinos como la saya, samba, son cubano, festejo, etc. De la misma manera que en la actividad anterior, nos inmiscuimos en sus procesos históricos, cambios a través del tiempo, etc. Y luego aprendemos alguna canción representativa de las que vimos, elegida grupalmente, la aprendemos y reinterpretemos su música.

- Música Global

Se trata de cruzar/borrar fronteras, hablamos de perspectivas interculturales. De las que tomamos las metodologías de transmisión populares, costumbres y representaciones diversas. Se puede buscar grupos culturales que intervengan y realicen su aporte, como por ejemplo, un grupo que interprete Caporales o Folklore Chino, etc. realizando un intercambio mediante el contacto, intercambio de historias, diálogos y experiencias.

Lengua y escritura

Aprendemos y ampliamos lenguajes de nuestra cultura así como a su vez de otras. Por ejemplo palabras en quechua como “chu’i-tu’i” (frio-calor), achuma (Cardón), “tinkunaco” (encuentro), “amalaya” (ojala), etc. reconocer palabras que utilizamos o no, y conocemos sus orígenes y significados.

⁴ García Martínez, José María (2002) *La música étnica*. Ed. Alianza, Madrid. pág. 22

- Sociedad y actualidad

En un primer momento, divididos en grupos, se buscarán noticias de la actualidad que resulten de interés, pudiendo estar en cualquier soporte que pueda tenerse a disposición (libros, revistas, sitios web, redes sociales, etc.), para seleccionarlos, debatirlos, y hacer una canción en base a la temática elegida, dando una serie de pautas que guíen el trabajo.

- Palabras y significados de idiomas originarios

Se integran al repertorio canciones que incluyen nuevas palabras (por ejemplo “*para cuta*” (para cantar) de Chabuca Granda o “*raspadura y panela*” de Rita del Prado. Se enseñan sus significados mientras se aprende e interpreta la canción. Valoramos los significados de las diversas culturas para comunicarnos y como estas se resignifican a través del tiempo y sus contextos.

Teatro

La implementación del teatro, está claramente asociado a la corporeidad y al manejo de la misma, pudiendo ser una herramienta para apropiarse de sentidos corporales y musicales, desde otra perspectiva.

- Espejo

Comenzamos por dividirnos en pares, donde una persona propone los gestos, movimientos, motivos rítmicos y sonidos experimentales, mientras que la otra imita en simultáneo. Luego se intercambiaran los roles. Para guiar esta actividad se utilizará música que coordine los tiempos de cada ejercicio y los cambios de pareja.

- Narración oral de cuentos y sonorización

Nos dividimos en grupos de aproximadamente cinco personas, se les dará un cuento a cada uno y tendrán que coordinar la creación de su actuación y encargarse de sonorizaciones y musicalizaciones, anotándolo en la hoja a modo de guía si es necesario. Luego, de la creación y de ensayos, se interpretarán con público.

Danza

Modo de expresividad mediante el movimiento y coreografía colectiva y personal. Ya sea para improvisar, para repetir, coordinar, etc.

- Ritmo con los pies:

Realizamos diversos bailes, como por ejemplo Malambo o Zapateo peruano. Indagaremos en la historia de estos géneros, analizaremos sus singularidades e interpretaremos las músicas que acompañan el baile. Se verán patrones rítmicos característicos, ostinatos, etc. Y luego se les pedirá que voluntariamente improvisen con los pies.

- Danzas de latinoamericanas:

Hacemos una puesta en común, de los bailes que conocemos y los que nos gustaría conocer. A partir de esto, seleccionamos algunos, como por ejemplo la chacarera, y aprendemos su música y coreografía. A partir de este trabajo analizamos las estructuras formales de los géneros musicales elegidos, así como también, la conexión entre estas dos artes.

Visual – espacial

Abarca las imágenes, ya sean de la propia mente o las del mundo exterior, pudiéndolas representar en diferentes

materiales, papel, estencil, etc. Pudiendo realizar decorados artísticos tanto en los espacios se habitan, como a detalles en las actividades musicales que se realicen.

- Sonorización de imágenes

Se utilizarán imágenes a partir de las cuales crearemos representaciones o atmósferas sonoras, en la que se intentará darle acción a lo que sugiera cada imagen, utilizando los objetos/instrumentos que dispongamos. Se solicitarán contrastes dinámicos, búsquedas texturales, sonidos de distintas alturas, duraciones, experimentaciones, etc. Luego se interpretarán en público.

- Escritura con grafía no convencional musical

Se reunirán en grupos para realizar música, esta será escrita en una partitura con grafía no convencional, a partir de símbolos creados libremente, y generando un discurso sonoro en el tiempo. Luego se representará en vivo y se mostrará cómo y por qué se utilizaron determinados símbolos para la sonorización.

Propuesta para la implementación de la Educación Integral en proyectos educativos

A continuación se realizará, a modo de ejemplo, una propuesta metodológica en la que se implementará un conjunto de actividades del catálogo, puestas en relación y creando un entramado didáctico para llegar a objetivos específicos, haciendo un recorrido integral en la construcción de los aprendizajes, en torno a los objetivos propuestos.

Estará pensado para un contexto formal, teniendo en cuenta los diseños curriculares. Esta propuesta, estará destinada a estudiantes de 5to año, pudiendo abarcar dos divisiones. Para esto se estima un total de ocho clases de dos horas, más la presentación final y un encuentro posterior que será destinado para la reflexión y puesta en común de la actividad. La persona a cargo, coordinará las actividades teniendo en cuenta una perspectiva integral de los contenidos que forman parte de diversas materias (por ejemplo teatro, artes visuales, historia, música, etc.), y que a través de las diferentes actividades y del proceso de armado de la presentación, constituirán un entramado donde se desdibuja la fragmentación de saberes, dando lugar a la construcción de un aprendizaje integral.

Proyecto: *Creación del Circo Criollo*

Fundamentación

El Circo Criollo es una manifestación artística que surge a mediados del siglo XIX en la región del Río de la Plata, que se caracterizó por estar compuesto por elementos que representaban las costumbres propias de la región (como danzas, vestimenta, vocabulario, comidas, etc.) y por otros elementos que formaban parte del circo europeo de la época (acrobacia, equilibrio, trapecio, payasos, etc.).

El Circo Criollo consistía en presentaciones en carpas itinerantes que iban por los pueblos y ciudades, y que con el tiempo lograron popularidad y la

posibilidad de generar un espacio para la trasmisión de la cultura circense y gauchesca. Tuvo gran alcance en todos los sectores de la sociedad, ya que muchos de estos circos implementaban una entrada con contribución voluntaria. Resulta interesante la mixtura de manifestaciones artísticas que se dan en este espectáculo en particular, ya que también tuvieron un proceso de resignificación en su época y por lo cual, es una propuesta que resulta interesante para su estudio, análisis y recreación.

Esta propuesta se considera valiosa ya que por un lado da lugar al aprendizaje de diferentes contenidos como un entramado que forman parte de una totalidad, y que contiene un enfoque multidimensional, que permite construir el aprendizaje desde la pluralidad de acciones y trabajos colectivos. A su vez, permite reconocer y valorar la cultura histórica que forma parte de las identidades comunitarias y resignificarlas con elementos de la actualidad.

Objetivos

El objetivo de este proyecto es crear una presentación artística, compuesta de diversos grupos y representada a modo de Circo Criollo.

Actividades

- Para la realización del mismo, tendremos en cuenta algunas actividades mencionadas en la Colección, por ejemplo: ejercicios respiratorios, corporales, cancioneros, instrumentos reciclados, lengua y escritura, teatro, visuales, etc. que se trabajaran durante la realización del proyecto, que aportarán recursos y materiales para la elaboración del mismo.

Del mismo modo se le dará importancia en los encuentros a los espacios de debates y de diálogo profundo para la toma de decisiones grupales.

a. Indagación de ideas previas e investigación. Se realizará una lluvia de ideas sobre el Circo Criollo ¿qué ideas que se tienen sobre lo que es el “circo” y lo “criollo”? Luego con una guía de trabajo se

investigará a partir de materiales audio visuales, revistas, libros, etc., por ejemplo personajes que forman parte de la puesta, tipos de números artísticos que tiene, disciplinas artísticas que se reconocen (danza, teatro, música, etc.), cuantas partes posee, a que público está dirigido, como surge, referentes históricos, recursos que utilizan (vestimenta, escenografía, etc.). Después de este trabajo se realizará una comparación con el circo de tradición europea, que similitudes y diferencias encontramos. Por otro lado se intentará reconocer que elementos se observan en el espectáculo que dan la pauta de que es un Circo Criollo.

b. Elección de modos para realizarlo. Mediante una puesta en común se propondrán pautas sobre cómo podríamos realizar un Circo Criollo en nuestro contexto, con elementos de la actualidad y de nuestra cotidianidad por ejemplo, incorporando el uso de elementos tecnológicos como celulares, etc. Una vez elegida la temática, por ejemplo “Córdoba Capital”, pensaremos en cuáles son las cosas más representativas de la misma en costumbres como comidas, músicas, bailes, lugares, etc. Entonces divididos en grupos, y teniendo en cuenta un orden específico para la puesta (introducción, actos, interludios, desfile final), tendrán que proponer una temática dentro de las vistas, para comenzar a armar el guión.

c. Creación de las presentaciones. Se realizarán cinco cuadros. Un grupo estará a cargo de la presentación del circo, que incluirá la introducción y los intermedios. Por otro lado, tres grupos que tendrán a cargo un acto cada uno que formarán parte del desarrollo y para el cierre, se realizará un desfile donde participarán todos los grupos. En total serán cuatro grupos de 6 a 10 estudiantes.

Para comenzar con la creación de un acto poliarquístico los integrantes de cada grupo tomarán roles específicos, según las necesidades, posibilidades y preferencias. Por ejemplo si el grupo toma la temática “cuarteto”, deberán elegir la situación y espacio donde se realizará la escena (B° Alberdi en una plaza), la musicalización que acompañará, la creación de coreografía y baile, personajes y situaciones teatrales, utilería, etc. A partir de esto deberán realizar un

esquema que dé cuenta de las decisiones tomadas, roles y el guión que tendrá el acto. Quien coordine la actividad podrá acompañar y aconsejar a los grupos mientras estos elaboran el número artístico, brindando lugar a una expresión libre que genere confianza para la autonomía del trabajo.

Por otro lado, cada grupo, deberá realizar un inventario sobre lo que necesita para llevar a cabo su realización (instrumentos, vestuarios, recursos técnicos, etc.).

d. Trabajo de armado y ensayos. En esta etapa se trabajará para la materialización de las ideas guionadas anteriormente. En este momento utilizaremos algunas de las actividades incluidas en la colección, por ejemplo en el caso de que el grupo tenga un momento de danza folklórica, realizaremos la coreografía en torno a las actividades de “Danza”. En el caso de un fragmento teatral, se articularán con actividades relacionadas a los “Narración oral de cuentos y sonorización”. Con respecto a la Música, se acordará que cada número tenga momentos musicales de interpretación en vivo, donde puedan, cantar o tocar instrumentos, utilizaremos por ejemplo la actividad “canciones y realización de arreglos”, etc.

Para este trabajo se destinarán aproximadamente cuatro clases en las que se realizarán ensayos y muestras parciales en la que los estudiantes puedan practicar sus números y construirlos. Este proceso se acompañará con reflexiones grupales.

Se tomará registro en diferentes soportes para evaluar los aprendizajes, las construcciones y producciones artísticas llevadas a cabo.

e. Presentación. Para finalizar este proceso se llevará a cabo la presentación en vivo, para la comunidad educativa, pensando en la posibilidad de articular con la comunidad escolar.

Propuesta de autoevaluación y reflexiones sobre el proceso

Una vez realizado este trabajo, en las clases posteriores compartiremos la experiencia a modo de reflexión por ejemplo, los momentos que nos gustaron y los que no, realizaremos críticas constructivas, y pensaremos de qué modo podría mejorarse en el futuro.

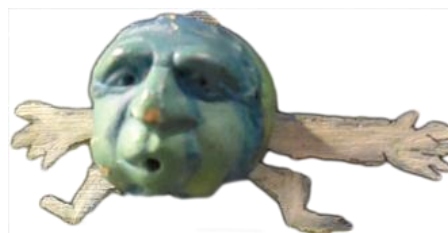
Luego compartiremos los registros de todo el proceso creativo-educativo (portafolio) en donde cada estudiante podrá valorar su desempeño y el del grupo en una guía de preguntas y reflexiones en torno al trabajo realizado. Esta instancia será valiosa, para tener un material y registro de experiencias previas para la realización de nuevos proyectos integrales.

Conclusión

Lo que pretende este trabajo, es realizar aportes con propuestas educativas desde la música, para que a partir de diferentes metodologías de trabajo se comience a generar paulatinamente una educación que busque una perspectiva más integral e interdisciplinar. También generar interrogantes que movilicen a quien lea y así realizar una búsqueda permanente de profundizar el hacer docente. Generar espacios y vínculos educativos, en los que se trabaje por el bien de la comunidad, buscando fortalecer los tejidos sociales y romper categorías de la educación que generan competencia y jerarquías. Pensar en qué otros modos educativos son posibles, pudiendo transitar hacia una sociedad más humanizada.

El contexto de aprendizaje de este trabajo, se generó compartiendo con compañeros, ayudantes de cátedra y la docente a cargo, sumando el recorrido realizado en la universidad, gente que deambula e intercambia conocimientos y opiniones en nuestro contexto, junto a familiares y amistades. Además, reconocer la importancia, privilegio y responsabilidad que significa estar formado en un espacio de enseñanza laica, pública y gratuita como el que brinda la Universidad Nacional de Córdoba.

Para el futuro de la colección se buscará indagar en diversos temas de manera práctica y agregar algunas actividades que aún no han sido incluidas en la misma. Se pretende su actualización, ya que los contextos y los tiempos serán otros, reconociendo que el camino del aprendizaje es constante e infinito y se construye al hacerlo.

Referencias y Bibliografías

- Aguilar, María Del Carmen (2012) *Aprender a escuchar música*. Buenos Aires
- Armstrong, Thomas (1999) *Las Inteligencias múltiples en el aula*. Ed. manantial. Bs. As.
- Berstein, Basil (1985) *Clasificación y enmarcación del conocimiento educativo*. Revista colombiana de educación, 1º semestre
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/1/CRRM_Bernstein_Unidad2.pdf
- Campbell, Patricia S. (2013) *Etnomusicología y Educación Musical: Punto de encuentro entre música, educación y cultura*. Revista Internacional de Educación Musical, N°1. 42-51
- Edelstein, Gloria/ Coria, Adela (1995) *Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia*. pág. 65-91. Ed. Kapeluz. Buenos aires
- Freire, Paulo. (2005) *Pedagogía del oprimido*. 2da ed. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Freire, P. (2010) *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. 2da ed. Siglo XXI. Buenos Aires.
- García Martínez, José María (2002) *La música étnica*. Ed. Alianza, Madrid.
- Giménez, Toni (1997) *Uso pedagógico de las canciones*. Revista EUFONIA Didáctica de la Música núm. 6 – Interculturalidad, pág. 91 a 98. Editorial Graó.
<http://www.terras.edu.ar/biblioteca/27/27RNE186-articulo1-Porunaeducacioncuriosa.pdf>
- Kantor, Debora (2008) *Variaciones para Educar Adolescentes y Jóvenes*. Ed. del Estante. Buenos Aires.
- Kufner, Rocío B. (2018) Trabajo Monográfico: *Música y algo más...* UNC, Córdoba, Argentina.
- Luquez, Miguel Ángel (2017) *Tombaros con cosófonos*. Unquillo.
- Padilha, P. R. (2007) *Educar em todos os Cantos: Reflexões e Canções por uma Educação Intertranscultural*. Instituto Paulo Freire, São Paulo.
- Padilha, Paulo Roberto (2006) *Por una educación curiosa, placentera y de aprendizaje*. Revista NOVEDADES EDUCATIVAS. Año 18 – N° 186 2006 – Buenos Aires.

- Roche Olivar, Robert (1999) *Desarrollo de la inteligencia Emocional y social desde los valores y actitudes prosociales en la escuela*. Ed. Ciudad Nueva. Buenos Aires.
- Saitta, Carmelo (2002) *El ritmo musical*. Buenos Aires
- Samper Arbeláez, Andrés. (2010) *La apreciación musical en edades juveniles: territorios, identidad y sentido*. Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 5(2), pág. 29-42. Bogotá.
- Sarmiento, Andrea. [et al.] (2017) *¡Sonamos! Músicas y adolescencias en las escuelas*. Ed. Brujas, Córdoba. Arg.
- Self, George (1991) *Nuevos sonidos en clase*. Ed. Ricordi.
- Swanwick, Keith (1991) *Música, pensamiento y educación*. Ed. Morata.
- Tojeiro Pérez, Laura (2015) Trabajo fin de master: *Educación musical y concientización ambiental en el aula*. Bruselas.
- <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4451/TOJEIRO%20PEREZ%2C%20LAURA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Urresti, M. (2002) *Adolescentes, consumos culturales y usos de la ciudad*. Encrucijadas UBA, año II, nro. 6.
- Vicari, Pablo (2016) *Los Territorios de la educación musical*. Variaciones filosóficas sobre formación docente en artes. Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol. I (n° 1), 115-132

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

A

Facultad de Artes

A

Música