

**Escuela Secundaria y Superior N° 1
"Cesáreo Bernaldo de Quirós"**

**Profesorado de Artes Visuales y Artes
en Música**

**Asignatura:
Instrumentos Musicales I – Guitarra
(1er año)**

Profesor: Martín Luciano Messina

Año: 2017 - 2018

Fundamentación

La guitarra es el instrumento más conocido y ejecutado en la civilización occidental, especialmente, a partir de comienzos del siglo XX hasta la actualidad. La inclusión del mismo resulta ineludible en la formación de docentes de música ya que es uno de los pocos instrumentos armónicos que es de fácil traslado, que tiene una sonoridad considerable y que tiene un bajo costo. Estas características lo transforman en una herramienta muy práctica a la hora de acompañar el canto, ejemplificar, tocar melodías o piezas instrumentales y a la hora de moverse en las clases de música.

De esta manera, en esta asignatura se busca brindar a los alumnos las herramientas necesarias para una utilización fluida de la guitarra en la realización musical a partir del desarrollo de competencias que tienen que ver con la ejecución, la interpretación, la audición, el análisis, la lecto-escritura, la producción de arreglos, la improvisación y la composición. Se hace imprescindible que esta formación sea amplia y abarcadora, que pueda tener en cuenta tanto una importante historia en la enseñanza académica de tradición centro-europea vinculada al concepto de "obra" (partitura), como así también que pueda tener en cuenta una importante historia en el desarrollo de diferentes manifestaciones musicales populares latinoamericanas en las que se puede encontrar un vasto repertorio de canciones folklóricas, populares e infantiles que requieren un abordaje particular más vinculado al concepto de "arreglo".

Un abordaje amplio del fenómeno musical apunta a generar una paulatina versatilidad en los estudiantes a la hora de desempeñarse como músicos y como docentes en los distintos niveles de la educación básica.

En el desarrollo de los contenidos se busca establecer un equilibrio constante entre las competencias técnico-instrumentales y las competencias interpretativas para poder potenciar las posibilidades expresivas de cada alumno en la realización musical concreta.

Esta asignatura se inserta en el plan de estudios como uno de los tres ejes de la formación instrumental. Intenta brindar un cuerpo de herramientas conceptuales y procedimentales que, en coordinación con las demás asignaturas, le permitan al estudiante desarrollarse y reflexionar a lo largo de su formación y de su desempeño como intérprete, arreglador, compositor y educador.

Objetivos

Que el alumno logre progresivamente:

- Construir estrategias para abordar el estudio del instrumento.
- Desarrollar una actitud corporal saludable con el instrumento.
- Adquirir un método de lectura y de comprensión de la música a través del código específico de la guitarra.
- Familiarizarse con un amplio repertorio de canciones infantiles.
- Familiarizarse con distintos géneros del repertorio popular argentino y latinoamericano.
- Familiarizarse con un repertorio solista y camarístico de obras y arreglos de distintos estilos y épocas.
- Desarrollar herramientas técnico-instrumentales y técnico-interpretativas para la ejecución de obras y canciones.
- Utilizar fluidamente la voz como herramienta fundamental para un desarrollo musical integral.

- Conceptualizar los distintos elementos que conviven en el discurso musical (el ritmo, la armonía, el timbre, la textura y la forma) a partir de la audición y el análisis musical.
- Reflexionar sobre su propio desempeño musical en la interpretación y la composición.

Contenidos Conceptuales y Procedimentales

➤ Contenidos técnico-instrumentales:

- Distintas posibilidades en la afinación de la guitarra.
- Conocimiento de criterios básicos de digitación.
- Toque “*apoyado*” y “*al aire*” en la ejecución de melodías. Toque con uña y con yema, coordinación, intensidad, timbre.
- Distintas posibilidades en la utilización del pulgar.
- Ataque de pulgar y dedos simultáneamente en las obras del repertorio y en la ejecución de melodías con bajos fundamentales “*al aire*”.
- Ejecución de acordes arpegiados, acordes “*plaqueé*”, y acordes “*quebrados*” en tonalidades básicas (Do mayor, Re mayor, Re menor, Mi mayor, Mi menor, Sol mayor, La mayor, La menor) aplicados al acompañamiento de canciones.
- Utilización del transporte.
- Rasguidos utilizados en el campo de la música popular y en canciones infantiles.
- Recursos tímbricos alternativos en la guitarra: *tambora*, golpes en caja, armónicos, etc....

➤ Contenidos relacionados con la actividad creativa:

- Conocimiento de la noción de arreglo y versión.
- Conocimiento práctico de estructuras formales aplicadas al cancionero infantil y al repertorio de la música popular en general.
- Reflexión y puesta en práctica de estrategias para la enseñanza de canciones en los distintos niveles de la educación básica.
- Conocimiento práctico de los conceptos de introducción, coda e interludio.
- Conocimiento práctico de las funciones armónico-tonales básicas (I grado = tónica, II y IV grados = subdominantes, V grado = dominante en modo mayor y menor).

➤ Recursos interpretativos aplicados tanto a la ejecución de las obras del repertorio como a la interpretación de canciones auto-acompañadas:

- Fraseo.
- Variación tímbrica.
- Generación y contraste de climas.
- El canto y su relación con el acompañamiento de guitarra.

Contenidos Actitudinales

Además del desarrollo de cuestiones relacionadas con la ejecución instrumental y la formación musical general, se considera importante en el proceso de aprendizaje la promoción de aspectos actitudinales positivos, vinculados a la relación que establece el alumno frente al docente, a sus compañeros, al trabajo y al desempeño personal en la asignatura.

- Constancia en el trabajo.
- Disposición para la superación personal.
- Conciencia de la realización de un proceso en la adquisición de habilidades.
- Actitud activa y creativa en relación al estudio del instrumento.
- Valoración de los repertorios musicales abordados.
- Pautas de respeto para con el profesor y los pares. Tolerancia ante las diferencias individuales.
- Pautas de respeto para con las normas de funcionamiento de la asignatura y de la institución.

Modalidad de Trabajo

La cursada se desarrollará en dos modalidades de manera rotativa: clases semi-individuales con el profesor y los auxiliares (grupos de 4 o 5 alumnos) y una clase grupal a cargo del profesor titular de la asignatura (clase teórico-práctica).

En las clases grupales se trabajarán contenidos generales transversales, se detallarán las pautas para el desarrollo de cada trabajo práctico y las pautas de evaluación que se tendrán en cuenta en las respectivas instancias de evaluación.

En las clases semi-individuales se realizará un seguimiento de cada alumno en relación a los contenidos y a los trabajos prácticos que se irán desarrollando.

Trabajos prácticos

Primer cuatrimestre:

Tp n° 1:

Realización de **un arreglo** para cantar y acompañar **grupalmente una canción popular** elegida por los alumnos.

Tp n° 2:

Realización de **tres arreglos** para cantar y acompañar **individualmente tres canciones infantiles** incluidas en los cancioneros del repertorio. Ensayo de estrategias para la enseñanza de las canciones en los niveles para los cuales se consideren adecuadas.

Tp n° 3:

Realización de **un arreglo** para cantar y acompañar **individualmente una canción popular** elegida por el alumno. Ensayo de estrategias para la enseñanza de la canción en los niveles para los cuales se considere adecuada.

Tp n° 4:

Interpretación de **un dúo de guitarras** incluido en el repertorio. Lectura de las dos guitarras.

Segundo cuatrimestre:

Tp n° 5:

Realización de **tres arreglos** para cantar y acompañar **individualmente tres canciones infantiles** incluidas en los cancioneros del repertorio. Ensayo de estrategias para la enseñanza de las canciones en los niveles para los cuales se consideren adecuadas.

Tp n° 6:

Realización de **un arreglo** para cantar y acompañar **individualmente un Huayno** elegido por el alumno. Ensayo de estrategias para su enseñanza en los niveles para los cuales se considere adecuado.

Tp n° 7:

Interpretación de **dos obras individuales para guitarra** incluidas en el repertorio. Trabajo sobre la simultaneidad de la melodía y el bajo.

Evaluación

1) Promoción Directa: será necesario tener el 70% (60% estudiante que trabaje/enfermedad/embarazo) de asistencia a todas las clases del año (grupales y semi-individuales) y tener aprobados los dos exámenes parciales que se realizarán al final de cada cuatrimestre con un mínimo de 7 (siete) (con una instancia de recuperación en ambos casos). En los parciales se evaluarán las competencias técnicas e interpretativas del alumno a través de la presentación de todos los trabajos prácticos realizados que incluyen la ejecución de obras tanto individuales como grupales del repertorio de cursada, y a través de la ejecución vocal-instrumental de las canciones trabajadas en las clases.

2) Examen final con tribunal (Alumno Regular): En caso de no cumplimentar con los requisitos para la promoción directa el alumno regular pasará a esta instancia donde se evaluarán en mesa ordinaria todos los trabajos prácticos desarrollados durante el año de cursada exceptuando los de producción grupal.

Alumno Regular: para tener esta condición será necesario cumplir con el 60% (50% estudiante que trabaje/enfermedad/embarazo) de asistencia a todas las clases del año (grupales y semi-individuales) y tener aprobados los dos exámenes parciales que se realizarán al final de cada cuatrimestre con una nota no inferior a 6 (seis). Esta condición se conservará por 3 (tres) años después de cursada la unidad curricular).

3) Alumno libre: los alumnos que requieran promocionar la materia de manera libre deberán rendir un examen con tribunal en alguna de las mesas ordinarias del año. 30 (treinta) días antes el alumno deberá presentar al profesor a cargo de la asignatura el repertorio preparado para tal instancia. El mismo deberá incluir la:

1: Realización de **seis arreglos** para cantar y acompañar **individualmente seis canciones infantiles** incluidas en los cancioneros detallados en el repertorio (Se le pedirá ensayar estrategias para la enseñanza de las canciones en los niveles para los cuales el alumno las considere adecuadas) (Podrán elegirse canciones alternativas siempre y cuando se presenten al momento de la consulta y de la evaluación en partitura que incluya melodía y cifrado, similar a como están presentadas en los cancioneros del repertorio de cátedra).

2: Realización de **un arreglo** para cantar y acompañar **individualmente un Huayno** elegido por el alumno (Se le pedirá ensayar estrategias para la enseñanza de las canciones en los niveles para los cuales el alumno las considere adecuadas).

3: Realización de **dos arreglos** para cantar y acompañar **individualmente dos canciones populares de Rock, Pop o Folklore** elegidas por el alumno (Se le pedirá ensayar estrategias para la enseñanza de las canciones en los niveles para los cuales el alumno las considere adecuadas)

4: Interpretación de **cuatro obras individuales para guitarra** incluidas en el repertorio. (Podrán elegirse obras alternativas siempre y cuando se presenten en partitura al momento de la consulta y de la evaluación).

Repertorio

La elección del repertorio se llevará a cabo de forma conjunta entre el docente y el alumno de acuerdo a las características particulares de este último.

Obras solistas para guitarra

- Divertimento en La menor (Cano)
- Himno (Schultz)
- Canción italiana (Anónimo)
- Vals 1 y 2 (Carulli)
- Vals (Anónimo)
- Melodía (Carulli)
- Gavota (Anónimo)
- Cascabel (Vals) (Ayala)
- El regalón (Gato) (Ayala)

Obras para dos guitarras

- “Bravo” (Canción folklórica francesa): Dúo de guitarras
- “Don Simón” (Anónimo): Dúo de guitarras
- “Todos a mirar” (Anónimo): Dúo de guitarras

Cancioneros Infantiles:

- Gainza, V. H. - Graetzer, G. (1963). *Canten Señores Cantores, Tomos I Y II*. Bs. As.: Ricordi Americana.
- Gainza, V. H. (1992). *Para Divertirnos Cantando*. Bs. As.: Ricordi.
- Gainza, V. H. De – Graetzer, G. (1997). *Canten Señores Cantores De América*. Buenos Aires: Ricordi.
- Oluccio, F. – Coluccio, M. I. (2007). *Folklore Infantil*. Buenos Aires: Corregidor.
- Schneider, E. (1969). *Desde Chiquitito*. Bs. As.: Guadalupe.
- Wolf, F. (1961). *Viva La Música*. Bs. As.: Ricordi Americana.

Bibliografía

- AGUILAR, M. DEL C. (1991). *Folklore para armar*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
- CARLEVARO, A. (1966). *Serie didáctica para guitarra. Cuadernos 1, 2, 3 y 4*. Buenos Aires: Barry.
- CARLEVARO, A. (1979). *Escuela de la guitarra. Exposición de la teoría instrumental*. Buenos Aires: Barry.
- DART, T. (1978). *Interpretación de la música*. Buenos Aires: Víctor Leru.
- ESPEL, G. (2009). *Escuchar y escribir Música Popular*. Buenos Aires: Melos.
- FALU, J. (2011). *Cajita musical*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- FERNANDEZ, E. (2000). *Técnica, Mecanismo, Aprendizaje. Una investigación sobre llegar a ser guitarrista*. Montevideo: Art Ediciones.
- GABIS, C. (2006). *Armonía funcional*. Buenos Aires: Melos.
- MADOERY, D. (2000). *El arreglo en la música popular*, en *Revista Arte e Investigación* Año IV N° 4. Universidad Nacional de La Plata.
- PÉRGAMO – GOYENA – BRUSA – KIGUEL – REY (2000). *Música Tradicional Argentina*. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
- POLEMANN, A. (2008). *La clase de instrumento, un espacio para la producción de sentido*. Apunte de Cátedra: Instrumento -Música Popular-. Facultad de Bellas Artes. UNLP.
- ROSSET LLOBET, J. – FÁBREGAS MOLAS, S. (2005). *A tono: Ejercicios para mejorar el rendimiento del músico*. Barcelona: Paidotribo.
- SARDÀ RICO, E. (2003). *En forma: ejercicios para músicos*. Barcelona: Paidós.
- TENNANT, SCOTT (1995). *Pumping Nylon*. Alfred Editorial.