Escuela Secundaria y Superior Nº 1 "Cesáreo Bernaldo de Quirós"

Profesorado de Artes Visuales y Artes en Música

<u>Asignatura:</u> Instrumentos Musicales III – Guitarra (3er año)

Profesor: Martín Luciano Messina

<u>Año</u>: 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".
- Apagadores básicos.
- Ejecución de acordes arpegiados, acordes "plaqué", y acordes "quebrados" en distintas tonalidades aplicados al acompañamiento de canciones. Acordes en inversión.
- Utilización del transporte.
- Rasguidos folclóricos y toques utilizados en el campo de la música popular en general.
- Recursos tímbricos alternativos en la guitarra: *tambora*, golpes en caja, armónicos, etc....

> Contenidos relacionados con la actividad creativa:

- 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.
- Desarrollo de los conceptos de arreglo y versión.
- Conocimiento práctico de las distintas funciones armónico-tonales (los siete grados de la tonalidad mayor y menor tríada y tétrada) y sus inversiones (conducción del bajo en distintos enlaces armónicos).
- 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: clases semi-individuales con el profesor y los auxiliares (grupos de 4 o 5 alumnos) y una clase grupal por mes 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 desarrollar 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 va desarrollando.

Trabajos prácticos

Primer cuatrimestre:

Tp n º 1:

Realización de un arreglo vocal-instrumental grupal sobre una Chacarera (Incluida en el repertorio). Canto con acompañamiento, ejecución de melodía del interludio y desarrollo del acompañamiento (Rasguido).

Tp n º 2:

Realización de un arreglo instrumental a dúo sobre un Bossa Nova (Incluido en el repertorio). Ejecución de la melodía y desarrollo del acompañamiento (Acordes tétrada, acordes con 6ta, 9na, 13na, etc...).

Tp no 3:

Interpretación de un **cuarteto de guitarras: "Las Mañanitas"** (Eythor Thorlaksson). Lectura e interpretación de las cuatro guitarras.

Segundo cuatrimestre:

Tp n º 4:

Realización de un arreglo instrumental grupal sobre un Tango (Incluido en el repertorio). Ejecución de la melodía y desarrollo del acompañamiento: Marcatto, síncopa, arpegios, etc...).

Tp n⁰ 5:

Interpretación de un Blues para guitarra sola (Incluido en el repertorio).

Tp nº 6:

Realización de un arreglo para cantar y acompañar individualmente una canción infantil elegida por el alumno. Desarrollo de una rearmonización: reemplazo, dominantes secundarias, intercambio modal, etc...

Tp n ° 7:

Realización de un arreglo para cantar y acompañar individualmente una canción popular elegida por el alumno. Desarrollo de una rearmonización: reemplazo, dominantes secundarias, intercambio modal, etc...

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 el 100% de los trabajos prácticos detallados en la propuesta pedagógica.

<u>Repertorio</u>

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 para guitarra

- Arreglo sobre "Las Mañanitas" para cuarteto de guitarras (Eythor Thorlaksson).
- Selección de Blues. "Acoustic Blues Guitar" (Kenny Sultan)

Cancioneros Infantiles:

- Furnó, S. (1987). Mis canciones de papel. Buenos Aires: Ricordi.
- Malbrán, S. (1987). Las Canciones De Silvia. Bs. As.: Ricordi.
- Monk, S. (2007). *Nuevas Canciones Para Los Actos Del Colegio.* Buenos Aires: El Autor.
- Monk, S. (2009). *Nuevas Canciones Para Los Actos De La Escuela*. Buenos Aires: El Autor.
- Pescetti, L. M. (2008). *No guiero ir a dormir*. Buenos Aires: Aguilar.
- Pescetti, L. M. (1996). *Taller de animación musical y juegos*. México: Sep.
- Gainza, V. H. De (1996). *El Cantar Tiene Sentido. Libros 1, 2, 3 Y 4.* Buenos Aires: Ricordi.
- Walsh M. E. (2005). *Canciones Infantiles. Volúmenes 1, 2 y 3.* Buenos Aires: Ricordi.

Cancioneros de Música Popular:

- AHARONIÁN, C. (1990). Cancionero latinoamericano 1 & 2. Montevideo: Ayuí / Tacuabé.
- AUTORES VARIOS (1999). *Canciones Populares de Entre Ríos.* Identidad Entrerriana: Gobierno de Entre Ríos. Volumen 1.
- DEZA, L. (2006). Solo en mi rancho. Cancionero de Rolando Valladares. Imprenta Central de la Universidad Nacional de Tucumán.
- GINDE, P. BELLINSON, F. ZAIDMAN, J. (2008). Folcloreishon. La Plata: Inédito.
- Selección de Chacareras, Bossa Nova y Tangos. Apunte de Cátedra.

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.