

Ministerio de Educación de la Nación
Universidad Nacional de la Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música
Cátedra: “Teoría y Práctica de la Enseñanza Musical”

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Música

Asignatura:

“TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL”

PROGRAMA DE ESTUDIO AMPLIADO

Año: 2009

Profesor Titular: Prof. Marcela Mardones

Profesor Adjunto: Prof. María del Rosario Larregui

Profesor Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. David Gómez

Ayudantes Alumnos: Germán Lucero

Asignatura: “Teoría y Práctica de la Enseñanza Musical”

(Correspondiente al 4º año de todos los profesorados del Departamento de Música, a excepción de la carrera de Edu. Musical)

Programa de Estudio 2009

- **Régimen de Cursada**: Anual
- **Sistema de Promoción**: Directa
- **Carga Horaria**: Teórico – Práctico: 3 hs. semanales de cursada en la Facultad de Bellas Artes.
Observaciones y Prácticas docentes en instituciones de educación obligatoria y especializada.
- **Cantidad de clases anuales**: previstas: 34 clases.

Caracterización sintética de la cátedra:

Esta asignatura tiene como objetivo abordar las ideas que constituyen el fundamento de la teoría y práctica de la Educación Musical, situada en la Argentina, destinada a la formación de los alumnos que cursan todos los profesorados de música, en el 4º año de los planes de estudio universitarios de la Facultad de Bellas Artes de La Plata en la actualidad, a excepción de la carrera de Educación Musical. Se trata de desarrollar las líneas de pensamiento que gravitan en el campo de estudio de referencia desde una visión prospectiva, en la consecución de su propósito central: la formación de docentes de música.

La construcción de esta asignatura toma con relevancia y 1º punto de partida los saberes disciplinares del campo de la Música y particularmente, los procedentes de cada campo especializado del Saber Musical – composición, instrumento/ piano, instrumento/guitarra, dirección coral y dirección orquestal. Ellos son considerados saberes nodulares y primarios básicos para abordar la complejidad del campo educativo, pedagógico y didáctico, desde lo general a la particularidad de la educación musical. Desde esta perspectiva, el objetivo de esta asignatura reside en la producción de materiales teóricos, didácticos y de situaciones de enseñanza destinadas a la formación del ciudadano y a la formación específica, que, desde una mirada crítica, contribuya a la educación argentina en el s. XXI, en su conjunto.

Esto último implica que los ámbitos de estudio para la actuación docente privilegiados serán los niveles y modalidades del sistema relacionados con la educación obligatoria, (especialmente la educación común obligatoria – según Ley 26.206 - y la prevista como especializada, pero destinada a alumnos inscriptos en los tramos educativos vinculados a dicha educación). Esta decisión se define por la razón de que, por un lado, los títulos de los profesorados de música habilitan para el desempeño docente en el tramo de la educación obligatoria – aspecto que se privilegia en esta

cátedra, dejando la especializada como intervención fundamental de la asignatura pedagógica que le sigue en el año posterior - y, por otro, la docencia se constituye en la oportunidad laboral a la que con mayor frecuencia acceden los egresados de las carreras de música y aún, los alumnos avanzados de las mismas – tanto en lo que concierne a la educación obligatoria como especializada -

La metodología suscripta se define en torno al concepto de **praxis**, entendiendo que el campo de la educación artística y en particular la musical, se expresa en acto, conjugándose los saberes teóricos con los prácticos en un todo común. Dicha metodología se desarrolla en torno al debate, como instrumento y herramienta didáctica, en los términos del pensamiento pedagógico de Paulo Freire.

Evaluación - Condiciones de Aprobación:

Para obtener la promoción prevista para la aprobación de la cátedra, lo alumnos deberán:

- Presentar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos requeridos durante el año acordados con la cátedra.
- Aprobar con calificación 6 (seis) el trabajo/ prueba parcial de mediados de año. Para acceder al mismo deberán presentar la totalidad de los trabajos prácticos requeridos hasta el momento – fecha fijados por la cátedra para dicha evaluación.
- Aprobar las 5 (cinco) prácticas docentes requeridas acordadas con la cátedra.
- Aprobar con calificación 6 (seis) el Trabajo Final de Cátedra que consistirá en la presentación escrita y pública de un texto de autoría – a la manera de ponencia - elaborado individualmente o con hasta 1 (un) compañero en torno a una temática desarrollada en la cátedra.

Asignatura: “Teoría y Práctica de la Enseñanza Musical”

(Correspondiente al 4º año de todos los profesorados del Departamento de Música, a excepción de la carrera de Edu. Musical)

Programa de Estudio 2009

- **Régimen de Cursada**: Anual
- **Sistema de Promoción**: Directa
- **Carga Horaria**: Teórico – Práctico: 3 hs. semanales de cursada en la Facultad de Bellas Artes.
Observaciones y Prácticas docentes en instituciones de educación obligatoria y especializada.
- **Cantidad de clases anuales**: previstas: 34 clases

Unidad I: *El saber musical y el saber pedagógico-didáctico como construcciones político-culturales.*

Objetivos

- Articular conceptos generales de los campos de la música, de la educación, sociología y psicología del aprendizaje con el campo de la pedagogía y didáctica de la música, integrándolos en el análisis de distintas situaciones educativas.

Contenidos

1. Definición del campo de la asignatura. Su complejidad.
 - Saber artístico- musical y saber pedagógico - didáctico. Saber a enseñar.
 - Representaciones sociales acerca de la educación en la contemporaneidad argentina y de la relación músico-docente en la actualidad. La profesión del músico como artista y como docente en la contemporaneidad.
2. Relaciones entre los campos de la música y la educación artística.
 - Recuperación de contenidos nodulares del campo musical general vinculándolos a situaciones de enseñanza generales.
 - Temáticas específicas (Objetos de estudio) que definen los campos especializados de cada carrera.
3. Relaciones entre los campos de las políticas culturales, el musical y el pedagógico – didáctico general y específico.
4. Recuperación de contenidos generales de Educación y de Educación Musical – desarrollados en la cátedra de Fundamentos Musicales – (teorías del aprendizaje general

y musical, educación formal y no formal, entre otros) vinculados con temáticas relacionadas al campo de la pedagogía y de la didáctica específica musical

5. Objetos de estudio del campo musical y sus especializaciones como partícipes de la selección de contenidos educativos en la constitución de la asignatura escolar “Música”. Reflexiones acerca de los conceptos de lenguaje, disciplina, área, campo, disciplina, con relación a la educación artística y la educación musical.
6. Relaciones conceptuales que participan en la configuración de enfoques para la enseñanza de la música: artista-docente, ciencia-arte, tradición-innovación, conservación-transformación, transmisión-construcción, académico-popular, producción artística-producción pedagógica, conocimiento teórico-conocimiento práctico, teoría-práctica, arte-trabajo, arte-ideología.
7. La Educación Musical como campo de producción de conocimiento. Sus articulaciones con otras áreas del saber en la actualidad. Qué es el campo de la Educación Musical.
8. Interrogantes pedagógicos para la reflexión educativa en el campo de la educación artística y musical en la actualidad. – Interrogantes pedagógicos básicos. Aspectos relacionados al arte y a la música, a la educación, la educación artística y a la educación musical, puestos en acto a través de trabajos prácticos vinculados a las diferentes temáticas abordadas.– (Este punto será tratado en cada uno de los puntos anteriores)

Unidad II *El pensamiento pedagógico – didáctico artístico y musical.*

Objetivos

- Comprender los procesos de construcción del pensamiento pedagógico y didáctico - musical como expresión política y cultural.

Contenidos

1. Conocimiento musical, construcción del conocimiento y aprendizaje significativo. (Nivel de la psicología del aprendizaje general y musical. Su vinculación con la didáctica).
 - Conceptos de ideas previas, conceptos previos, saber experiencial, saber académico y capital cultural con relación al conocimiento musical.
2. Saber musical y procesos de transposición didáctica. (Nivel pedagógico - didáctico).
 - Conocimiento declarativo y procedimental en el aprendizaje musical. Vinculaciones con las distintas etapas del sujeto y su escolaridad.
3. Construcción histórica de la Educación Musical.
 - Las corrientes más representativas de la Educación Musical en la Argentina. Sus vinculaciones con los contextos políticos – culturales y los proyectos políticos – educativos.
4. Transferencias de los aprendizajes musicales.
 - Sistema pedagógico – didáctico de la enseñanza musical.
 - Currículum y Educación Musical: criterios de selección y secuenciación de contenidos.
 - Fuentes y recursos para el desarrollo del conocimiento musical y pedagógico – didáctico

Unidad III : La Educación Artística y la enseñanza de la música en el Sistema Educativo Argentino.

Focalización en la Educación Común Obligatoria. Sus articulaciones con la Educación especializada.

(Esta unidad tiene el propósito de situar los aprendizajes específicos de la pedagogía y didáctica- musical en el contexto escolar y su Sistema. Dichos saberes se abordarán de modo introductorio y como herramientas instrumentales para facilitar la comprensión de los contenidos desarrollados en las unidades propuestas por la cátedra.)

Objetivos

- Conocer aspectos básicos del Sistema Educativo y de las instituciones escolares considerando la presencia y lugar de la Educación Artística y de la Educación Musical en particular.
- Producir ideas didáctico – musicales para la enseñanza de la música dirigida a alumnos de la educación obligatoria.
-

Contenidos

1. Caracterización del Sistema Educativo Argentino.
 - Legislación y normativas nacionales. Educación común obligatoria y especializada. Organigramas y funciones desde el nivel central nacional al aula. Presencia y lugar de la educación artística y musical. Vinculaciones con los propósitos educativos de los distintos niveles y modalidades del sistema, las Instituciones escolares y contextos socio-culturales, los actores institucionales y sus funciones.
2. Docencia y gestión institucional. (Intervenciones / Prácticas Docentes). Relaciones entre los estilos de gestión institucional y la cultura escolar.

Unidad IV *La enseñanza de la música en la Educación Común Obligatoria.*

Focalización en la Educación Secundaria Básica.

Objetivos

- Producir propuestas didáctico – musicales para la enseñanza de la música en el aula dirigidas a alumnos de la educación obligatoria desarrollando las capacidades de observación, identificación de problemas y de toma de decisiones pedagógico - didácticas.

Contenidos

1. El currículum: niveles de concreción curricular - desde el nivel central al aula. Particularizaciones en educación artística: NAP y diseños curriculares.
2. Currículum y niveles educativos: Propósitos educativos, objetivos, selección y secuenciación de contenidos según los niveles y modalidades educativas con relación a la educación musical
3. Planes, Programas y Proyectos educativos: estructuras y lógicas. Proyecto curricular institucional, proyecto educativo institucional y proyectos de aula.
4. Criterios metodológicos, de evaluación y acreditación de los aprendizajes.
5. Los materiales y recursos para la enseñanza.
6. Observaciones y prácticas docentes en instituciones de educación común obligatoria y sus relaciones con la especializada.

Unidad V *Educación, Arte y Música.*

Aportes de la Educación Artística y Musical para el fortalecimiento de la igualdad, la calidad y el desarrollo institucional.

Objetivos

- Desarrollar ideas en torno a la enseñanza de la música articulando los saberes teórico-prácticos – generales y específicos - abordados en la cátedra, para elaborar propuestas educativas que propicien la innovación pedagógico-musical destinada a alumnos de la educación común obligatoria, previendo transferencias para la educación especializada.

Contenidos

1. Curriculum obligatorio y Educación Artística. Los lenguajes artísticos legitimados en el Sistema Educativo Argentino: Música; Plástica / Artes Visuales; Danzas / Expresión Corporal y Folclóricas; Teatro.
2. Educación Artística / musical y campo laboral docente.
3. Los enfoques didácticos del campo de la Educación Artística: disciplinares, de área, interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. Sus vinculaciones con la enseñanza de la música en la enseñanza obligatoria. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos.
4. Elaboración de trabajos de producción educativa – musical en torno a temáticas de interés del campo abordado por la cátedra. Presentación de los mismos en instancias públicas.

Bibliografía obligatoria

UNIDAD I

- P. Freire “Cartas a quien pretende enseñar” Siglo XXI 1994. Primeras Palabras. *Maestro –tía: la trampa*.
- P. Freire Pedagogía de la Esperanza. Siglo XXI 1993 *Prólogo. Primeras palabras*
- G. Snyders. G. “Escuela, clase y lucha de clases. Comunicación 1978. Segunda parte. *El combate no empieza, faltan combatientes. 3. Bourdie-Passeron . Cómo se efectúa la elección de estudios.4. la ideología del la dote.*
- N. García Canclini “Ideología, cultura y poder” UBA 1997.
- P. Bourdieu La Distinción. Taurus 2000. *1era parte Crítica Social del Juicio de Gusto*.

UNIDAD II

- M. Carretero Constructivismo y Educación. Aique 1993. Introducción. Capítulo I
- Hans Aebli. “Una Didáctica Fundada en el Pensamiento de J. Piaget”. Kapelusz 1973 *Introducción. Parte Histórica*.
- D. Belinche, M.E. Larregle. Apuntes de Apreciación Musical. Editorial UNLP 2006 capítulo I
- Puiggros - “Qué pasó en la educación argentina” Kapelusz. 1996.

UNIDAD III

- S. Ball La Micropolítica de la Escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Paidós 1989 La política del liderazgo.

UNIDAD IV

- S. Antunez, L.M. Del Carmen, F. Imberón y otros “Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula” . Grao 1992. Cuarta parte: El trabajo de cada día, la programación de aula.

Bibliografía Específica de autores de Educación Musical

- GAINZA, Violeta. “La iniciación musical del niño”. Ricordi. 1964.
- GRAETZER- YEPES. “Introducción a la práctica del Orff-schuwerk” Barry. 1961.
- MARTENOT. “Método Martenot” Ricordi.1957.
- ARONOFF, Weber. “La Música y el niño pequeño”. Ricordi. 1976.
- HOWARD, R. “La Música y el niño”. Eudeba.1961.
- WILLEMS, Edgard “La preparación musical de los más pequeños”. Eudeba.1962. “Las bases psicológicas de la Educación Musical”. Eudeba. 1963. WILLEMS, Edgard. El Ritmo Musical”. Eudeba. 1964.
- SCHAFFER, Murray. “El compositor en el aula”. Ricordi. 1969. “El Rinoceronte en el aula”. Ricordi. 1975. “Limpieza de oídos”. Ricordi. 1969. “Cuando las palabras cantan”. Ricordi. 1970. “El nuevo paisaje sonoro”. Ricordi. 1965.
- PAYNTER, John. Oír, aquí y ahora”. Ricordi. 1972.
- DENIS, Brian. “Proyectos sonoros”. Ricordi. 1970.
- D. Hargreaves. “Infancia y educación artística”. Morata. 1991.
- K. Swanwick. “Música, pensamiento y educación”. Morata. 1992.
- H. Gardner. “Arte, Mente Y Cerebro”. Paidós. 1990.
- F. Delalande “La música es un juego de niños” Ricordi 1995

Textos y artículos elaborados por la cátedra.

- Mardones, M. “Arte, Música y Educación en el Sistema Educativo Argentino: el subsistema de Educación Artística” 2008
- Mardones, M. “Fines de la Educación Musical en la Escuela Hoy” 2008
- Mardones, M. “Conocimiento Musical y Enseñanza” 2008
- Mardones, M. “El campo de conocimiento de la Educación Musical” 2006 (reformular)
- Mardones, M. “Educación Musical: relaciones y tensiones de su campo de conocimiento” 2006
- Mardones, M. “Educación Musical: una aproximación a su construcción histórica en el Sistema Educativo Argentino” 2008
- Mardones, M. “Construcción del conocimiento musical y enseñanza. Vinculaciones entre la teoría y la práctica” 2006
- Mardones, M. “Música, didáctica y procesos de transposición didáctica” 2006
- Mardones, M. “Educación Musical y Transferencias de los aprendizajes” 2006
- Mardones, M. “Orientaciones didácticas para la enseñanza de conocimientos declarativos y procedimentales en Música” 2006
- Mardones, M. “Educación Artística en la Escuela. Proyectos de área. 2006

Legislación Educativa Nacional y de la Provincia de Bs. As. Normas y documentos de la D.G.C.yE.

- Leyes de Educación: Ley 1420, Ley Federal y Ley de Educación Superior . Ley de Educación Nacional
- Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 10.579/87 y Decretos Reglamentarios -
- Acuerdos Federales. Resoluciones 2007, 2008 y 2009 del Consejo Federal de Educación.
- Diseños y lineamientos curriculares vigentes en la Provincia de Bs. As pertenecientes a los distintos niveles y modalidades de la enseñanza y en particular a Educación Artística.
- COLEGIO NACIONAL UNLP- COORDINACIÓN DE MÚSICA. “Propuestas didácticas para la enseñanza de la Música en la Secundaria” (año 2008).
- Marco General de Políticas Curriculares D.G.C y E. de la Pcia de Bs. As.
- Resoluciones de Programas Educativos Especiales nacionales y provinciales relacionados con Educación Artística.
- Normas provinciales relacionadas a la estructura y organización de Educación Artística.

Bibliografía para el Desarrollo de la Cátedra.

- P. Freire “ Cartas a quien pretende enseñar” Siglo XXI 1994
- P. Freire Pedagogía de la Esperanza. Siglo XXI 1993
- D. Filmus - “Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo”. 1996.
- A. Puigros - “Qué pasó en la educación argentina” Kapelusz. 1996.
- Snyders. G. “Escuela, clase y lucha de clases. Comunicación 1978
- N. Casullo “ El Debate Modernidad Posmodernidad”. Ed. El Cielo Por Asalto. 1995
- N. Casullo “Itinerarios De La Modernidad” UBA – 1997
- N. García Canclini “Ideología, cultura y poder” UBA 1997
- N. García Canclini “ Las industrias culturales en la integración latinoamericana” Eudeba 1999
- P. Bourdieu, Pierre “ Campo de poder, campo intelectual” Quadrata 2003
- P. Bourdieu “La distinción” Taurus 2000.
- A. Entel “ Escuela de Frankfurt – Razón, arte y libertad” Eudeba 1999
- D. Hargreaves. “Infancia y educación artística”. Morata. 1991.
- K. Swanwick. “Música, pensamiento y educación”. Morata. 1992.
- H. Gardner. “Arte, Mente y Cerebro”. Paidós. 1990.
- F. Delalande “La música es un juego de niños” Ricordi 1995
- D. Belinche, M.E. Larregle. Apuntes de Apreciación Musical. Editorial UNLP 2006
- M. Carretero - “Constructivismo y educación” Aique. 1993.
- M. Carretero “Introducción a La Psicología Cognitiva”. Aique 1997
- G. Sacristán “El Currículum: Una Reflexión Sobre La Práctica”. Morata. 1988.
- Pérez Gómez y Gimeno Sacristán. “Comprender y Transformar la enseñanza” Morata. 1992.
- Beltrán Llavador “Política y Reformas Curriculares”. Universitat De Valencia. 1991
- S. Ball La Micropolítica de la Escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Paidos 1989
- S. Antunez, L.M. Del Carmen, F. Imbernón y otros “Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula” . Grao 1992
- E. Litwin “Las Configuraciones didácticas” Paidos1997
- Josefa Lacárcel Moreno “Psicología de la música y educación musical” . Visor 1995
- Chavalier. F. “Transposición didáctica” Aique
- H. Aebli. “Una Didáctica Fundada en el Pensamiento de J. Piaget” . Kapelusz
- Eleanor Stublely. Traducción: Carmen H. Fernández. MANUAL DE INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA Y ARENDIZAJE MUSICAL. Un proyecto de la Conferencia nacional de Educadores musicales. Editor: Richard Colwell. Schirmer Books. 1992 by Music Educators National

Textos y artículos elaborados por la cátedra.

- Mardones, M. “Arte, Música y Educación en el Sistema Educativo Argentino: el subsistema de Educación Artística” 2008
- Mardones, M. “Fines de la Educación Musical en la Escuela Hoy” 2008

- Mardones, M. “Conocimiento Musical y Enseñanza” 2008
- Mardones, M. “El campo de conocimiento de la Educación Musical” 2006
- Mardones, M. “Educación Musical: relaciones y tensiones de su campo de conocimiento” 2006
- Mardones, M. “Educación Musical: una aproximación a su construcción histórica en el Sistema Educativo Argentino” 2008
- Mardones, M. “Construcción del conocimiento musical y enseñanza. Vinculaciones entre la teoría y la práctica” 2006
- Mardones, M. “Música, didáctica y procesos de transposición didáctica” 2006
- Mardones, M. “Educación Musical y Transferencias de los aprendizajes” 2006
- Mardones, M. “Orientaciones didácticas para la enseñanza de conocimientos declarativos y procedimentales en Música” 2006
- Mardones, M. “Educación Artística en la Escuela. Proyectos de área. 2006

Legislación Educativa Nacional y de la Provincia de Bs. As. Normas y documentos de la D.G.C.yE.

- Leyes de Educación: Ley 1420, Ley Federal y Ley de Educación Superior . Ley de Educación Nacional
- Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 10.579/87 y Decretos Reglamentarios -
- Acuerdos Federales. Resoluciones 2007, 2008 y 2009 del Consejo Federal de Educación.
- Diseños y lineamientos curriculares vigentes en la Provincia de Bs. As pertenecientes a los distintos niveles y modalidades de la enseñanza y en particular a Educación Artística.
- COLEGIO NACIONAL UNLP- COORDINACIÓN DE MÚSICA. “Propuestas didácticas para la enseñanza de la Música en la Secundaria” (año 2008).
- Marco General de Políticas Curriculares D.G.C y E. de la Pcia de Bs. As.
- Resoluciones de Programas Educativos Especiales nacionales y provinciales relacionados con Educación Artística.
- Normas provinciales relacionadas a la estructura y organización de Educación Artística.