

unc

artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s y plan de estudios: Profesorado en Educación Musical (Plan implementado en 2017 - RM N° 170/2015 modificada por RM N° 1190/2015)

Asignatura y año al que pertenece: "Improvisación Libre como propuesta pedagógica" *Seminario optativo (práctica musical)* 4to año

Régimen de cursado: Seminario - 1º Cuatrimestre

Comisión: Comisión Única

Equipo Docente:

Profesor Adjunto a cargo: Dr. Franco Pellini

Distribución Horaria:

Distribución Horaria: 3hs semanales. Martes 18.00 a 21.00hs

Horario de consulta: Martes de 17.00 a 18.00hs, previo acuerdo con el docente. Atención asincrónica por correo electrónico y mensajería en aula virtual.

PROGRAMA

1- Presentación

Este seminario parte del fundamento de la Improvisación Libre como experiencia compartida de donde surge la máxima importancia de la formación para la experimentación. De este modo la improvisación se propone como experiencia práctica para una sociedad alternativa al margen de las prácticas hegemónicas en torno a la educación y práctica musical. El espacio propone también la introducción de sonidos/prácticas/desbordes y la construcción sonora en tiempo real como modo de salir de los cánones establecidos e introducirse en la posibilidad de sostener esa experiencia con otros. Experiencia que enriquecerá profundamente la práctica creativa musical y ofrecerá herramientas invaluable de trabajo en espacios educativos (instituciones escolares y organizaciones sociales, entre otras).

2- Objetivo general

- Fomentar y fortalecer la práctica musical colectiva, transdisciplinar y experimental ofreciendo a los estudiantes herramientas teóricas, técnicas, creativas y pedagógicas para abordar proyectos y prácticas musicales contemporáneas en el aula.

Objetivos específicos

- Desarrollar el pensamiento analítico, reflexivo y crítico.

unc

artes

- Adquirir herramientas para la práctica de la Improvisación Libre.
- Fomentar el trabajo de creación y gestión colectiva.
- Fomentar y fortalecer la práctica artística transdisciplinar.
- Ofrecer herramientas de gestión de proyectos artísticos en el marco de ámbitos educativos y fuera de los mismos.

3- Contenidos

UNIDAD 1

1- Música y experimentalidad en el aula. Escrituras de la música experimental. Estética y ética.

2- La Improvisación Libre como práctica colectiva creativa. La escucha en relación al espacio, al propio instrumento y a los otros.

3- Recursos instrumentales ampliados. Red configurable de objetos sonoros en ensambles de cámara. Práctica. Escucha.

4- Música experimental contemporánea. Análisis. Revisión y reflexión de propuestas musicales / sonoras actuales. Por qué y para qué.

5- Procesos: Improviso - Improvisum - Improvidere.

Práctica:

a) ejercicios de improvisación libre, improvisación pautada, composiciones y fragmentos musicales compuestos por los estudiantes del espacio curricular.

b) ejercicios de escritura tipo ensayo / monografía respecto a las temáticas discutidas.

UNIDAD 2

1- Improvisación: Modelo Discursivo vs. Modelo Dinámico.

2- Transdisciplinariedad – Transmetodología.

3- Formas Ampliadas y práctica colectiva.

4 – Política y práctica cultural.

Práctica:

Improvisación Libre colectiva, cruces con otras prácticas artísticas.

UNIDAD 3

1- Práctica de Investigación Artística: Intuición y método (capacidad de vivencia subjetiva y capacidad de reconocimiento objetivo) – Metodología Performativa

unc

artes

2- Proceso creativo experimental colectivo. Prácticas. Reflexión. Investigación.

3- Cuerpo y movimiento: La política de los gestos/ Percepción / Escucha corporal.

Práctica:

a) Explorar: consciencia corporal en relación al espacio, presencia de otros cuerpos, entorno y ambiente. Deconstruir el gesto.

b) Improvisar: trabajo corporal con objetos, sonido y texto.

c) Investigar: ejercicios de escritura y análisis. Convertir en texto académico la experiencia.

4- Bibliografía por unidad

La bibliografía se presenta como un complemento de los temas que se tratarán en clase. La decisión del material elegido reside en la posibilidad de que los estudiantes puedan nutrirse de información musical y también puedan ampliar y renovar su visión artística en contacto con textos actuales que visitan otras disciplinas, permitiendo de esta manera la posibilidad de ampliar su visión pedagógica.

La bibliografía se organiza por unidad pero bajo ningún punto de vista se considera obligatoria, es más bien general y ampliatoria de lo que se trabajará en el aula.

Unidad I

- Alonso, Chefa, Improvisación Libre, la composición en movimiento. España: Dos Acordes, 2007.
- Cage, John, Music, John Cage en conversación con Joan Retallack. Chile: Ediciones Metales Pesados, 2012.
- Dallin, Leon. Techniques of Twentieth Century Music: a guide to the materials on modern music. Estados Unidos, WM. C. Brown Company Publishers, 1974.
- Feldman, Morton, Pensamientos Verticales. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2012.
- Fessel, Pablo, Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2007.
- Galiana Galach, Josep Iluís, Quartet de la Deriva, La improvisación libre y la teoría de la deriva en la construcción de situaciones sonoras por un colectivo de improvisadores. España: Diazotec, S.A., 2012.

unc

artes

- Grivellaro, Caroline, En busca de Pierre Schaeffer. Retrato(s), México, Servicios Editoriales SC (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras), 2013.
- Matthews, Wade, Improvisando. España, Editorial: Turner, 2012.
- Schafer, R. Murray, El compositor en el aula. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 1965.
- Schafer, R. Murray, El rinoceronte en el aula. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 2004.
- Toop, David, Resonancia Sinistra, el oyente como medium. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2016.
- Kagel, Mauricio, Palimpsestos. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora, 2011.

Unidad II

- Basso, Gustavo. Di Liscia, Oscar Pablo. Pampin Juan (compiladores), Música y Espacio: ciencia, tecnología y estética. Universidad Nacional de Quilmes, 2009.
- Cetta, Pablo. Saitta, Carmello. Cecchi, Eduardo, Julio. Altura – Timbre – Espacio, FACM – Instituto C. Vega, Buenos Aires, 2004.
- Ladagga, Reinaldo, Estética de la emergencia. Buenos Aires, Argentina. Editora: Adriana Hidalgo, 2006.
- Rocha Iturbide, Manuel. La expansión de la escultura y la instalación sonora en el arte (artículo), Revista online de música y arte sonoro, Nº46, 2018. Consultar en: <http://www.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.WpMG3hPOWRs>
- Schafer, R. Murray, El paisaje sonoro y la afinación del mundo (1977). Editorial: Intermedio Editores, 2013 (versión en español).
- Schafer, R. Murray, El nuevo paisaje sonoro, un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires, Argentina. Editorial Melos (Ricordi Americana), 1969.
- Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales. España. Alianza Editorial, 1996.
- Schultz, Margarita, Factor humano en la cibercultura. Buenos Aires, Argentina. Alfagrama Ediciones, 2007.

Unidad III

- Basso, Gustavo. Percepción Auditiva. Universidad Nacional de Quilmes, 2009.

unc

artes

- Bardet, Marie, *Pensar con Mover, un encuentro entre la danza y la filosofía*. Buenos Aires, Argentina, Editorial: Cactus, 2012.
- Becker, Howard, *Trucos del Oficio*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- Belcastro, Luca, *Método para procesos creativos compartidos*, Libro Online: <http://metodo.germinaciones.org/online.php>, 2017.
- Rivera, Andrés (artículo), *La Heurística Musical y la Metodología de trabajo colectivo del Ensemble Experimental Latinoamericano: un modelo posible para la creación e interpretación de música latinoamericana*, Chile: Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, 2017.
- Sacavino, Patricia, *El imaginario de los márgenes: perspectivas sobre la noción de contexto en la investigación artística*. Conservatorio Superior “Félix T. Garzón” - Facultad de Arte y Diseño, UPC. 2007.
- Koestler, Arthur, *El acto de la creación, El bufón*. Madrid: CIC Cuadernos de Información y Comunicación N°7, 2002.

5- Propuesta metodológica

Se propone el desarrollo de esta asignatura mediante clases teórico-prácticas procesuales. En clase se desarrollarán contenidos, todos ellos aplicables a producciones artísticas de diversa índole, a partir de análisis auditivo, exposiciones dialogadas en las que trabajamos con ejemplos auditivos, partituras, audiovisuales, y práctica musical colectiva constante teniendo en cuenta el carácter procesual de este espacio. La modalidad de trabajo será siempre de carácter grupal, se incluirá producción de trabajos escritos que aborden las distintas problemáticas planteadas, y de lectura reflexiva y crítica de textos optativos con temáticas de improvisación libre, composición musical, educación musical, práctica instrumental con una visión transdisciplinar y experimental como objetivo. La dinámica de trabajo será de taller/laboratorio bajo una metodología performativa en la que analizaremos nuestra propia práctica como grupo, de este modo realizaremos una *práctica practicada* que podremos replicar en otros espacios áulicos.

Se hará uso de un aula virtual, que alojará los materiales de estudio, consignas y comunicación entre docentes y alumnos. Habrá un horario de consulta semanal presencial que complementa las clases teórico/prácticas procesuales y que será acordado al inicio del cursado.

6- Evaluación

Evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

unc

artes

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>.

El proceso evaluativo se desarrollará a través de:

1 – Entre cinco y siete instancias evaluativas continuas y de proceso: se evaluará teniendo en cuenta el trabajo realizado y el desenvolvimiento del estudiante a nivel individual y grupal en estas instancias particulares.

a) Tres de estas instancias serán prácticos evaluables con calificación.

b) Al menos cuatro serán con evaluación, sin calificar. Contribuyen al formato de taller/laboratorio que se presenta para el seminario y a la necesidad de profundizar el proceso de conocimiento.

2 – Una instancia integradora final obligatoria: se tomará una evaluación presencial. La evaluación consiste en la presentación de una producción artística colectiva y un escrito acompañando la propuesta en la que se integren los contenidos trabajados durante el cuatrimestre.

Criterios generales.

a) - Dar cuenta de la comprensión de los contenidos que se evalúan.

b) – Resolución de tareas en grupos.

c) – Continuidad en el cursado.

d) – Compromiso continuo con el grupo de trabajo.

e) – Crecimiento continuo en relación a aspectos de la práctica de la Improvisación Libre.

f) - Cumplir con los requisitos de tiempo y forma.

Los criterios particulares de evaluación se explicitan en cada Trabajo Práctico y/o Parcial.

7- Prácticos

Se aclara en el punto anterior.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente).

Alumnos Promocionales

Artículo 19) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y

unc

artes

promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de Evaluaciones Parciales y Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción. Se deberá cumplir con el 80 % de la asistencia del total de las clases prácticas y teórico-prácticas (art. 11).

Alumnos Regulares

Artículo 20) Son alumnos REGULARES. Aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: aprobar el 80% de los Trabajo Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de las Evaluaciones Parciales y de Trabajos Prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la condición de alumno.

Alumnos libres

El alumno que se presente a rendir en calidad de Libre deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un teórico escrito planteado a partir de la bibliografía trabajada en el seminario (incluyendo la bibliografía de cátedra). Aprobado el escrito el alumno deberá dar cuenta de los aspectos prácticos de la materia, para lo cual deberá conformar un ensamble de al menos 3 personas/instrumentos y desarrollar un proceso de Improvisación Libre que demuestre solvencia en la práctica. El alumno deberá posteriormente desarrollar junto al ensamble una clase en la que se apliquen procesos de improvisación a un tema de su elección.

10- Disposiciones especiales de la Cátedra:

Los y las estudiantes que cursen este seminario deberán asistir a clases con instrumentos en cualquier formato que consideren. Desde instrumentos acústicos, electrónicos y/o cotidiáfonos.

11- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

12- Anexo (opcional):

13.- Cronograma tentativo

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Unidad I	X	X		
Unidad II		X	X	
Unidad III				X

Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 8. EX-2024-00271622- -UNC-ME#FA - 1524 Educación Musical (Obligatorio): Seminario Optativo (práctica musical): La Improvisación Libre como propuesta pedagógica

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.