

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL
Segundo Semestre 2024
Profesora: MSc. Arleen Morera Rodríguez
arleen.morera@ucr.ac.cr

AM-0114 ENFOQUES TRADICIONALES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

CARACTERÍSTICAS

Horas: Tres

Créditos: Tres

Período: Semestral

Requisito: AM-0116 Fundamentos Teóricos- Musicales I.

Horas atención a estudiantes: Lunes de 4: 00 p.m. a 5:50 p.m. (2 horas).

Modalidad: Regular/Bajo Virtual. Plataforma METICS.

Se utilizará la plataforma institucional de Mediación Virtual para colocar los documentos y vídeos del curso. Además, se utilizará para acceder a la plataforma ZOOM, en la cual se impartirán las clases sincrónicas establecidas en este programa.

DESCRIPCIÓN

Introducción a los fundamentos, técnicas y materiales de las metodologías desarrolladas por Emile Jacques-Dalcroze (Rítmica), Carl Orff (*Orff Schulwerk*) y Zoltán Kodály (Método Coral).

OBJETIVO GENERAL

Aplicar la teoría y la práctica de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral a la educación musical en primaria y secundaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al final del curso el (la) estudiante será capaz de:

- Conocer las premisas filosóficas y pedagógicas que sustentan la Rítmica y el *Orff Schulwerk* y el Método Coral.
- Manejar técnicas y materiales básicos de la Rítmica de Emile Jacques-Dalcroze.
- Manejar técnicas y materiales básicos del *Orff Schulwerk*.
- Manejar técnicas y materiales básicos del Método Coral de Zoltán Kodály

- Comparar las metodologías estudiadas.
- Formular adaptaciones de las metodologías estudiadas al contexto de la educación musical primaria y secundaria costarricense.

METODOLOGÍA

- Estudio y discusión de fundamentos filosóficos y pedagógicos de las metodologías estudiadas
- Estudio e implementación práctica de técnicas y materiales de las metodologías estudiadas
- Planeamiento de lecciones con las metodologías estudiadas
- Evaluaciones escritas
- Evaluaciones prácticas
- Planeamiento escrito de lecciones
- Asistencia a conferencias, talleres, seminarios, congresos y proyección de filmes de interés para el curso

CONTENIDOS

- Premisas filosóficas y pedagógicas de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral.
- Técnicas y materiales básicos de la Rítmica, el *Orff Schulwerk* y el Método Coral de Zoltán Kodály.

Notas:

- Para los rubros a evaluar que se establecen en el curso y que requieren ser llevados a cabo en clase tal y como lo estipula el cronograma de evaluaciones/asignaciones, se establece como requisito la asistencia de la persona estudiante cuando le corresponda presentar los mismos, si la persona estudiante se ausenta no será posible evaluar dicho rubro.
- Por su naturaleza teórico-práctica el curso no puede ser matriculado por suficiencia.

Materiales:

- Aplicación de audio o vídeo de teléfono inteligente o dispositivo equivalente
- Instrumentos de percusión diversos
- Cartulinas, pilots, tijeras, goma, hojas, otros
- Guitarra
- Teclado
- Objetos y materiales reutilizables.
- Otro

Evaluación: (*)

Rubro	Porcentaje
1. Taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar (tres tríos) Planeamiento (5%) ejecución (10%)	15%
2. Observación de lección de educación musical en primaria (individual)	5%
3. Asistencia a profesor de primaria (3 asistencias) 5% c/u (individual)	15%
4. Elaboración de Musicograma o Musicovigrama, con base en alguna canción costarricense instrumental (individual) por medio de un Video se presenta (enlace de YouTube no listado, CANVA, otros)	7%
5. Audioteca infantil (individual)	8%
6. Taller: Herramientas Pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Dalcroze, Orff, Kodaly, Suzuki) grupos: 3 parejas y un trío	15%
7. Elaboración de un plan de lección y aplicación (1 lección: 40 minutos) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (se dividirá el grupo abarcando los seis niveles de I y II Ciclos) (individual) 5% planeamiento y 10% aplicación	15%
8. Elaboración de un material educativo utilizando alguna herramienta virtual con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos (realizar guía didáctica) Individual.	10%
9. Redacción de un ensayo a partir de los siguientes insumos base: Observación del video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y lectura del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”. Individual.	10%
	TOTAL : 100%

***Instrucciones trabajo Audioteca Infantil (individual):**

Realizar una compilación de obras musicales infantiles variadas. Para exponerla pueden hacer uso de diversas plataformas interactivas: CANVA, Power Point(aulas virtuales), PDF, WORD, Geneally, Liveworksheets, otros).

La compilación de obras musicales debe basarse en las siguientes categorías (5 obras por cada categoría):

- ♪ Canciones infantiles de contenidos variados acordes al programa de estudios de educación musical de I y II ciclos (5 obras musicales).
- ♪ Canciones infantiles para la enseñanza de valores (5 obras musicales).
- ♪ Canciones infantiles para estimular la motivación (5 obras musicales).
- ♪ Canciones infantiles en diferentes idiomas o de diferentes países (5 obras musicales).
- ♪ Canciones infantiles para desarrollar actividades y/o juegos lúdicos (5 obras musicales).
- ♪ Música instrumental para desarrollar actividades y/o juegos lúdicos (5 obras musicales).
- ♪ Música que favorezca la relajación infantil (5 obras musicales).
- ♪ Música infantil para trabajar las emociones y sentimientos (5 obras musicales).
- ♪ Canciones costarricenses para trabajar (juegos, canto, baile, expresión corporal, ejecución instrumental, apreciación musical, otros) con niños y niñas (5 obras musicales).
- ♪ Canciones infantiles que aludan a efemérides costarricenses (5 canciones).

Exponer al grupo la audioteca infantil realizada

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Libros

- Abramson, Robert M. et al. (2001). Teaching Music in the Twentieth-First Century [Enseñando Música en el Siglo XXI]. Segunda edición. Nueva Jersey:Prentice Hall.
- Atterbury, Betty W. y Richardson, Carol P. (2001). Music Every Day:Transforming the Elementary Classroom [Música Todos los Días: Transformando el Aula de Primaria] Nueva York: McGraw Hill
- Choksy, Lois. (1999). The Kodály Method I: Comprehensive Music Education [El Método Kodály I: Educación Musical Integral]. Tercera edición. Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Choksy, Lois. (1999). The Kodály Method II: From Folksong to Masterwork [El Método Kodály II: De la Canción Folclórica a la Obra Maestra]. Tercera edición. Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Dallin, Leon et al. (2001). Music Skills for Classroom Teachers [Destrezas Musicales para Maestros de Grado]. Novena

edición. Nueva York: McGraw Hill.

Frazeo, Jane. (1987). *Discovering Orff: a Curriculum for Music Teachers*. [Descubriendo Orff: Un Curriculum para Maestros de Música]. Nueva York: Schött Music Corporation.

Graetzer, Guillermo et al. (1961). *Introducción a práctica de Orff-Schulwerk*. Buenos Aires: Barry.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1983): *La Improvisación Musical*, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1977): *Fundamentos, Materiales y Técnicas de la Educación musical*, Buenos Aires, Ricordi Americana.

Hemsey de Gaínza, Violeta (1964): *La Iniciación Musical del Niño*, Ricordi Americana, Buenos Aires.

Irwin, Phyllis y Nelson, Joy. (1986). *The Teacher, the Child, and Music*. [El Maestro, el Niño, y la Música]. California: Wadsworth Publishing Company.

Kodály, Zoltán. (Rev. Russell-Smith, Geoffry). *Choral Method: Bicinia Hungarica*. Vols. I, II, III, IV. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. [Ed. Young, Percy M.]. *Choral Method: 333 Elementary Exercises*. [Método Coral: 333 Ejercicios Elementales]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. *Let Us Sing Correctly: 101 Exercises in Intonation*. [Cantemos Correctamente: 101 Ejercicios de Afinación]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. Pentatonic Music: 100 Hungarian Songs. [Música Pentatónica: 100 Canciones Folclóricas Húngaras]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Kodály, Zoltán. [Ed. Young, Percy M.]. Choral Method: 333 Elementary Exercises. [Método Coral: 333 Ejercicios Elementales]. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Programa de Estudios de Educación Musical.

Montgomery, Amanda. (2002). Teaching Towards Musical Understanding: a Handbook for the Elementary Grades. [Enseñando hacia una Comprensión Musical: Un Manual para los Grados Elementales]. Toronto: Prentice Hall.

Rosabal Coto, Guillermo. (2006). Antología del Curso AM-0114 Enfoques Tradicionales de Educación Musical.

Sauny, M. y González Sarmiento, L. (1969a): Orff-Schulwerk: Música para Niños. Tomo I. Madrid: Unión Musical Española.

Sauny, M. y González Sarmiento, L. (1969b): Orff-Schulwerk: Música para Niños. Introducción. Madrid: Unión Musical Española.

Scott-Kassner, Carol y Shehan-Campbell, Patricia. (1994). Music in Childhood: from Preschool through the Elementary Grades. [Música en la Infancia: de Preescolar a los Grados Elementales]. Nueva York: Schirmer Books.

Szönyi Erzsébet. (1956). Musical Reading and Writing. Vols I y II. Nueva York: Boosey and Hawkes.

Vajda, Cecilia. (1974). The Kodály Way to Music. [El Camino Kodály hacia la Música]. Londres: Boosey and Hawkes.

Warner, Brigitte. (1991). Orff Schulwerk: Applications for the Classroom. [Orff Schulwerk: Aplicaciones para el Aula]. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Algunos enlaces recomendados en el Internet:

Orff-Schulwerk

American Orff-Schulwerk Association: www.aosa.org Asociación

Orff de España: <http://www.orff-spain.com/>

Rítmica de Jacques-Dalcroze

Dalcroze Society of America: www.msu.edu/user/thomasna

Dalcroze Training Centre de Pittsburgh:

www.cmu.edu/cfa/dalcroze/index.html Instituto Dalcroze de Ginebra: www.dalcroze.ch/home.htm

Método Kodály

Organization of American Kodály Educators: www.oake.org

Otros vínculos en línea

Cuadernos de Investigación en Ed. Musical, UNAM, México
www.ejournal.unam.mx/ciinvedmus/ciinvedmus_index.html

Revista Electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) <http://musica.rediris.es/leeme/index.html>

Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical
<http://www.ucm.es/info/reciem/>

Revista ACT - Action, Criticism, and Theory (Acción, Crítica y Teoría en la Educación Musical) del Mayday Group: www.act.maydaygroup.org/

Asociaciones Página del ISME (International Society for Music Education): www.isme.org/index.shtml

Music Teachers' National Association, EEUU (Asociación Nacional de Educadores Musicales de Estados Unidos): www.mtna.org

Directorio de Recursos de Ecología Acústica
<http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/links.htm>

Biblioteca Virtual de Educación Musical (BIVEM)
<http://80.34.38.142:8080/bivem/index.php>

Página de Recursos en línea para Educadores Musicales
http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm

CRONOGRAMA

Fecha	Actividad	Evaluaciones/Asignaciones
Agosto	M 14 Lectura de Propuesta Programática. Asignación de Trabajos Musicogramas y musicovigramas https://www.youtube.com/watch?v=3jsWIK-IOUw&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=xYbW91aE9yc https://www.youtube.com/watch?v=diqDijUt2oc https://www.youtube.com/watch?v=Y8LwTzLNxoc https://www.youtube.com/watch?v=WdY2MnYu9-o https://www.youtube.com/watch?v=jkKRoqeL8Bk Transformación curricular en CR Clase presencial	
	M 21 Tema: Principios filosóficos y pedagógicos de Zoltán Kodály Plan de estudios en primaria (estructura del programa, fases y experiencia creativa) Análisis de documento: Orientaciones Pedagógicas para Educación Musical de Primero y Segundo Ciclos Clase presencial	
	M 28 Tema: Introducción al Orff-Schulwerk . Metodología Taller (Programas de Estudio Educación Musical MEP)	

		<p>Trabajos en subgrupos: orientaciones educación musical I y II ciclos</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Musicar como principal orientación en la Educación Musical de primero y segundo ciclos. - La estrategia metodológica en Educación Musical para primero y segundo ciclos. - Rol de la persona docente en Educación Musical de I y II Ciclos. <p><u>Clase presencial</u></p>	
Setiembre	M 4	<p>Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar. Invitada: Dra. Ana Lucrecia Sancho.</p> <p>Tema: Contextualización de los principios filosóficos de Émile Jaques-Dalcroze.</p> <p><u>Clase sincrónica</u></p>	
	M 11	<p>Tema: Método Suzuki.</p> <p>Taller : Las preguntas generadoras.</p> <p>Trabajos en subgrupos: orientaciones educación musical I y II ciclos</p> <ul style="list-style-type: none"> -El Musicar como principal orientación en la Educación Musical de primero y segundo ciclos. -La estrategia metodológica en Educación Musical para primero y segundo ciclos. -Rol de la persona docente en Educación Musical de I y II Ciclos. <p><u>Clase presencial</u></p>	
	M 18	<p>Taller herramientas pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Dalcroze y Orff,)</p> <p>Conversatorio Experiencias en lecciones de Educación Musical en I y II ciclos.</p> <p><u>Clase presencial</u></p>	<p>Entrega del planeamiento del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación Preescolar</p> <p>Taller Dalcroze y Orff</p>

	M 25	Aplicación del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar. <u>Presencial</u> (semana del 23 al 27 de setiembre)	Aplicación del taller musical con base en las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades en la educación preescolar
Octubre	M 2	Taller herramientas pedagógicas aplicables a mi práctica docente (Kodaly y Suzuchi) Conversatorio Experiencias en lecciones de Educación Musical en I y II ciclos. <u>Clase presencial</u>	Taller Kodaly y Suzuchi
	M 9	Tema: Sarah Glover y John Curwen, precursores de Dalcroze, Kodály y Orff. Tema: Método Willems <u>Clase asincrónica</u>	Entrega de vídeo Musicograma o Musicovigrama
	M 16	Taller: Utilización de las Herramientas Virtuales para la Enseñanza de la Educación Musical en el marco de la Transformación Curricular. Charla impartida por el invitado: Lic. Brayan Víquez Álvarez. <u>Clase presencial</u>	
	M 23	Presentación de un material educativo utilizando alguna herramienta virtual con base en algún contenido contemplado en el programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos (realizar guía didáctica) ¿Qué es la Metacognición ? <u>Clase sincrónica</u>	Presentación y guía del material educativo utilizando alguna herramienta virtual (programa de educación musical I y II ciclos)
	M 30	Aplicación microlección (40 minutos máximo) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (3 estudiantes) <u>Clase presencial</u>	Entrega de plan de lección y aplicación de esta

Noviembre	M 6	<p>Aplicación microlección (40 minutos máximo) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (3 estudiantes)</p> <p><u>Clase presencial</u></p>	<p>Entrega de plan de lección y aplicación de esta</p>
	M 13	<p><u>Exposiciones de audiotecas</u></p> <p><u>Clase sincrónica</u></p>	<p>Audioteca infantil</p>
	M 20	<p>Aplicación microlección (40 minutos máximo) con base en una unidad temática de algún nivel del programa de estudios de Educación Musical de I y II Ciclos aplicando: metodología taller, DUA, uso de preguntas generadoras, metodologías tradicionales de la educación musical y metacognición. (3 estudiantes)</p> <p><u>Clase presencial</u></p>	<p>Entrega de plan de lección y aplicación de esta</p> <p>Entrega de observación y asistencias a educador(a) musical de primaria</p>
	M 27	<p>Actividades pendientes</p> <p>Redacción de un ensayo a partir de los siguientes insumos base: Observación del video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y lectura del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”.</p> <p><u>Clase asincrónica</u></p>	<p>Entrega documento escrito vía correo electrónico a la docente de un ensayo a partir de los insumos base: Video “Mediación Pedagógica Transformadora” https://www.youtube.com/watch?v=n_LLz_cdfsE y del documento: “La trascendencia de la Educación Musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual”.</p>