



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA CARLOS MONGE ALFARO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES MUSICALES
Primer semestre 2016**

AM-0113 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN MUSICAL

Características

Horas: Tres

Créditos: Tres

Período: semestral

Requisito: Ninguno

Prof. Dra. Carmen Ma. Méndez Navas

Descripción:

Estudio y discusión de los fundamentos y principios de la praxis de la educación musical actual.

Objetivo general:

Adquirir un bagaje teórico que sustente la praxis de la educación musical en primaria y secundaria, y otros contextos relevantes.

Objetivos específicos:

Conocer las tendencias que sustentan las más recientes posturas sobre la naturaleza y el valor de la educación musical.

Estudiar y discutir conceptos, aspectos y temas indispensables de la praxis de la educación musical actual.

Formular una filosofía individual de la educación musical.

Contenidos:

Pensadores e ideólogos del arte y la educación musical: Platón, Hans- Georg Gadamer, George Herbert Mead, Umberto Eco, Michel Pochet, Emile Jaques-Dalcroze, Zoltan Kodály, Carl Orff, Edgar Willems, R. Murray Schafer, John Paynter, Isabel Aretz, Violeta Hemsy de Gainza, Patricia Stokoe, Joachim Kollreuter, César Tort, Fernando Palacios, Luis María Pezzetti, Mario Alfagüell y otros...Aportes a los principios y fundamentos

Pedagogías musicales de los siglos XX y XXI: métodos de iniciación musical, pedagogías musicales abiertas, rítmica, expresión corporal, improvisación, ecología acústica

Currículum, planeamiento y evaluación de la educación musical

Educación musical y multiculturalismo

Repertorios musicales diversos

Metodología:

La metodología es eminentemente práctica, basada en la vivencia personal. Asimismo la reflexión crítica y creativa analiza lo experimentado. Se requiere la participación activa y dinámica de los estudiantes.

Comprobaciones de lectura
Elaboración de ensayos
Discusiones y mesas redondas

Actividades para cumplir con los objetivos:

Asistencia a conferencias, talleres, congresos y proyección de filmes de interés para el curso (programados dentro o fuera del curso)

Cronograma:

Martes 8 de marzo: Introducción
Escogencia de primeras exposiciones sobre los pensadores e ideólogos de la educación musical
Ejercicios de rítmica, canto, audición
Improvisación
Distribución de tareas para coordinación del grupo: materiales, equipo y otros recursos

Martes 15 de marzo: Distribución de fechas por grupo
Platón, Gadamer y Mead
Película para aplicar a la educación musical (Fábula del bosque, Op.173, Alfagüell)

Martes 29 de marzo:
La recepción artística y la educación musical. Propuesta de Michel Pochet
Dalcroze (exposición)
Película para aplicar en la educación musical

Martes 5 de abril:
Actividad especial por definir (Observación de propuestas didácticas)
Preparación de informe

Martes 12 de abril:
Willems (exposiciones)
Videoconferencia con Gloria Valencia sobre Willems
Audición discos de Pezzetti
Ejercicios de expresión corporal y rítmica
Improvisación

Martes 19 de abril:
Evaluación parcial
Método Orff
Palabras rítmicas del Orff-Schulwerk
Ejercicios
Observación en internet

Martes 26 de abril:



Método Kodály
Filosofía de la educación musical de Kodály y Bartók
Etnomusicología y educación musical

Martes 3 de mayo:
Evaluación parcial
Isabel Aretz y César Tort (exposiciones)
Etnomusicología, tradiciones y educación musical
Ejercicios de rítmica basados en tradiciones latinoamericanas
Canciones y rimas

Martes 10 de mayo:
R. Murray Schafer (exposición)
Ejercicios de ecología acústica y creatividad
Audición de obras de Schafer
Cuento sonoro

Martes 17 de mayo:
John Paynter y Joachim Kollreuter (exposiciones)
Música contemporánea y educación musical
Ejercicios de creación para el aula

Martes 24 de mayo:
Violeta Hemsy de Gainza (exposiciones)
Videoconferencia
FLADEM-FOCODEM
Ejercicios de improvisación en el piano y análisis musical aplicados a la educación musical
Canciones recopiladas por Violeta Hemsy de Gainza

Martes 31 de mayo:
Planificación de proyectos finales
Propuesta didáctica de Mario Alfragüell
Móviles sonoros
Notación gráfica
Improvisación
Ejercicios de rítmica basados en tradiciones latinoamericanas
Canciones y rimas

Martes 7 de junio:
Audiciones de cuentos musicales de Fernando Palacios
Análisis de estos recursos didácticos
Libro "Escuchar" de Palacios
Ensayos de proyectos en subgrupos

Martes 14 de junio:
Ensayos de proyectos en subgrupos

Martes 21 de junio:
Ensayos de proyectos en subgrupos

Martes 28 de junio:
Ensayos en subgrupos

Martes 5 de julio:
Idem Examen Final

Rubros desglosados de la evaluación:

40% Participación en clase
20% Tareas, exposiciones, otros
20% Evaluaciones parciales
20% Proyecto final

Bibliografía obligatoria:

Hemsey de Gainza, Violeta y Méndez, Carmen (2004), comp. "Hacia una educación Musical latinoamericana" UNESCO-FLADEM, San José
Méndez, Carmen (2004) "Vivencias musicales a través de la rítmica" UNESCO-FLADEM-UNA
Méndez, Carmen (2009) "Gestos de ruptura en la música contemporánea centroamericana" Inédito
Palacios, Fernando (2001) Escuchar. Agruparte, España
Schafer, R. Murray (1992) El rinoceronte en el aula. Ricordi, Argentina



Bibliografía Recomendada:

- 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.
- Bowman, Wayne. (1998). Philosophical Perspectives on Music [Perspectivas Filosóficas sobre Música]. Nueva York: Oxford University Press.
- Browne, M. Neil y Keeley, Stuart M. (2001). Music on the Internet: Evaluating Online Resources. [Música en el Internet: Evaluando Recursos en Línea]. 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.
- DeNora, Tia. (2002). Music in Everyday Life. Segunda reimpresión. Inglaterra: Cambridge University Press.
- Elliott, David. (1995). Music Matters [La Música Importa]. Nueva York: Oxford University Press. 3
- Hemsey de Gaínza, Violeta (2003). Pedagogía Musical: Dos Décadas de Pensamiento y Acción Educativa. Editorial LUMEN. ISBN: 9870002137
- Hemsey de Gaínza, Violeta, editora (1997): La Transformación de la Educación Musical a las Puertas del Siglo XXI, (ISME), Buenos Aires, Guadalupe.
- Hemsey de Gaínza, Violeta, editora (1993): La Educación Musical frente al Futuro, Selección de Trabajos publicados por la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME) entre 1986 y 1990, Buenos Aires, Guadalupe.
- Hemsey de Gaínza, Violeta (2003). Música: Amor y Conflicto (Diez Estudios de Psicopedagogía Musical) ISBN: 9870002331
- 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.
- Hemsey de Gaínza, Violeta, Méndez Navas, Carmen Ma., compiladoras, (2004): Hacia una educación musical latinoamericana, Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, San José
- Hemsey de Gaínza, Violeta (1990): Nuevas Perspectivas de la Educación Musical, Selección de Trabajos Publicados por la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME) entre 1982 y 1986, Buenos Aires, Guadalupe.
- Herrold, Rebecca M. (2001). New Approaches to Classroom Music [Nuevos Enfoques para el Aula de Música]. Tercera edición. Nueva Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hoffer, Charles R. (1983). Introduction to Music Education. [Introducción a la Educación Musical]. California: Wadsworth Publishing Company.
- Irwin, Phyllis y Nelson, Joy. (1986). The Teacher, the Child, and Music. [El Maestro, el Niño, y la Música]. California: Wadsworth Publishing Company.
- Mash, David. (1991). Computers and the Music Educator. [Las Computadoras y el Educador Musical]. California: Digidesign, Inc.
- Méndez, Carmen, 2004, "Vivencias musicales a través de la rítmica" FLADEM, UNA, CCCU, San José
- Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (1996). 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.

Palacios, Fernando (2001) Escuchar, Agruparte, Vitoria, España

Pezetti, Luis M., (1996) Juegos y discos compactos Rosabal Coto, Guillermo. (2001). Traducción y Adaptación de Actividades para Limpieza de Oídos de R. Murray Schafer. Asesoría de Música, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

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.

Schafer, Murray R. (1992). A Sound Education [Una Educación Sonora]. Ontario: Arcana Editions.

Schafer, Murray R. (1986). The Thinking Ear [El Oído Pensante. Escritos Completos sobre Educación Musical]. Ontario: Arcana Editions.

Schafer, Murray R. (1992). The Tuning of the World [La Afinación del Mundo]. Ontario: Arcana Editions.



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Carrera de Enseñanza de la Música

