

“Emancipar el conocimiento, para construir la Patria Grande”

La Universidad Plurinacional de la Patria Grande centra su trabajo en potenciar, articular, organizar y promover en cada punto de la red aquellos recursos, saberes y conocimientos que ya existen en cada uno, a fin de formar y consolidar una masa crítica de ciudadanos, cuadros políticos, técnicos y administrativos, y de agentes sociales capaces de pensar, diseñar, sustentar, fortalecer y consolidar los procesos de emancipación, integración e igualdad en nuestra América Latina.

DIPLOMA DE MÚSICA Y CULTURA POPULAR

FUNDAMENTACIÓN

La música guarda los ecos de nuestra memoria ancestral. Una materia tan delicada no puede quedar al cuidado de quien no pueda entender su color, su sutileza, su matiz. Quien no conoce asimila, disuelve, homogeneiza. Falsifica una cultura sin raíces, producida con las mejores herramientas que –en el más honesto de los casos- no superará el testimonio documental.

Desde los primeros tiempos del genocidio de la América originaria la destrucción sistemática operó a una escala jamás vista sobre todas las áreas de la vida de los pueblos pero, con enorme énfasis, en los soportes de la expresión cultural – de los cuerpos a los textos, los objetos de culto y de arte, las expresiones sociales –.

Estos han sido, cuando no arrasados a sangre y fuego, transformados, infiltrados por la colonización que los desdibuja, degrada, descontextúa. Aún hoy en muchas situaciones se pretende devaluar aquellas expresiones sobrevivientes, reduciéndolas al anecdotario menor de su propia tradición.

El momento histórico al que asistimos, de decisiones políticas de inclusión y de ampliación de derechos ciudadanos, nos permite pensar este Diploma - entre otros - como ámbito promotor de nuevos espacios para reflexionar y acompañar desde la teoría y la práctica la superación de las diversas formas de dominación impuestas desde la colonia, pensando juntos nuevos caminos que conlleven más democratización política, social y cultural del pueblo.

El Diploma en Música y Cultura Popular es un trayecto educativo de 330 hs. reloj, que prevé instancias teóricas de formación bimodal (encuentros virtuales en el Campus de la Universidad Plurinacional de la Patria Grande alternados con jornadas presenciales en espacios a definirse) y prácticas profesionalizantes concretas, debidamente registradas y reflexionadas en el marco de la propuesta educativa.

EL ENFOQUE GENERAL DE LOS CURSOS

La práctica del grupo de reflexión, fundante en el campo de la Educación Popular, dará mejor oportunidad a la transdisciplinariedad que necesariamente deberá ponerse en juego, si algún resultado hemos de esperar de esta experiencia transcultural, nos encontrará juntos y dialogantes, buscando formas de conocimiento compartido.

Acorde a la propuesta de Paulo Freire la búsqueda estriba en el “proceso de convivir en la creación compartida de pensamiento y conocimiento” como “algo más que simple intercambio de conocimiento o intercambio de informaciones.” La interacción cobra en este contexto un valor superior incluso a la verdad, al menos como función de regulación, de centralidad.

Es así que cada eje dialectizará su contenido “clásico” con el cotidiano que a cada temática se resuelva presentar, para extraer del compromiso ideológico de los participantes-docentes la potencia para el debate y de su diferencia cultural el terreno para la circulación de saberes.

Entendemos que estos caminos permiten, además, contribuir a un espacio que fortalece la reflexión de la memoria histórica, los conceptos y los símbolos propios de la cultura; cuestiona las identidades colonizadas y da un nuevo sentido a la función de la Universidad, participando en la construcción de un futuro mejor en el camino de la educación y el trabajo colectivo organizado.

OBJETIVOS DEL DIPLOMA

- Formar educadores que puedan articular las lógicas del registro técnico con la perspectiva de la defensa de los modos de producción de cada comunidad como parte integrante de su patrimonio cultural colectivo.
- Formar educadores comprometidos con la revalorización de todas las formas de vida y producción de las comunidades, de sus territorios, del patrimonio colectivo natural y cultural.
- Presentar un panorama del estado actual de los recursos de producción sonora y musical disponibles a partir de herramientas digitales de acceso universal, en el contexto de la recuperación de la expresión popular de la cultura.
- Proporcionar herramientas con la perspectiva de la cultura popular que permitan realizar acciones para la defensa integral de todas las formas de vida y producción de las comunidades, de sus territorios, del patrimonio colectivo natural y cultural.

- Generar vínculos e interacciones con distintas expresiones musicales dentro y fuera de la región.
- Explorar nuevas músicas.
- Fortalecer desde la mirada de la educación popular, los procesos de formación en su dimensión política liberadora, en una cultura democrática y de paz.
- Contribuir a la generación de teorías y prácticas populares que permitan plasmar experiencias, perspectivas y miradas construidas colectivamente que refuercen la identidad comunitaria y sean capaces de gestar sentidos y propuestas que continúen manifestando una cultura viva.

REQUISITOS

- Ser estudiante de alguna de las carreras vinculadas a la enseñanza de artes.
- Ser docente de alguna de las carreras vinculadas a la enseñanza de artes.
- Ser educador o educadora en artes, en espacios formales o no formales
- Disponibilidad para el aprendizaje mediado por entornos tecnológicos.
- Tener interés en reconocer, transferir o legitimar saberes ancestrales y populares incorporados; o iniciarse en la práctica musical; profundizando siempre los conocimientos.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS

El Diploma en Música y Cultura Popular tiene una duración de 330 horas.

Éstas se estructuran en cuatro campos de formación que son comprendidos como áreas modulares y que organizan el trayecto formativo:

- El campo de formación general (análisis socio-territorial), destinado a abordar los saberes que posibiliten el logro de competencias básicas para participar activa, reflexiva y críticamente en los ámbitos de la vida sociocultural y para el desarrollo de una actitud ética respecto de las culturas y los procesos políticos de transformación de la realidad.
- El campo de formación de fundamento (intervención socio-territorial), destinado a abordar los saberes científicos, tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, propias del campo de los Música, y que laten en los procesos culturales.
- El campo de formación específica (desarrollo socioproductivo), dedicado a abordar los saberes propios del campo de la Música en relación con la grabación, producción y difusión en relación con las culturas populares; así como también la contextualización de los desarrollados en la formación de fundamento.

- El campo de formación práctica profesionalizante, que posibilita la integración y contrastación empírica de los saberes construidos en las formaciones descriptas, el cual resulta de carácter sustantivo para la constitución de las competencias básicas y específicas.

Estructura de los cursos del Diploma		
Materia	Campo	Horas
Educación y Cultura Popular	<i>Formación General</i>	30 hs.
Informática: Herramientas digitales de edición musical	<i>Formación General</i>	30 hs.
Componiendo el aula	<i>Formación Específica</i>	30 hs.
La voz en la música popular/Voz individual y colectiva	<i>Formación Específica</i>	30 hs.
Conceptos principales de la Armonía en la música popular.	<i>Formación Específica</i>	30 hs.
Relaciones entre música popular y negritud	<i>Formación Específica</i>	30 hs.
Registro, reflexión y sistematización de las prácticas educativas	<i>Formación de Fundamento</i>	30 hs.
Trabajo, Territorio y Cultura Popular	<i>Prácticas Profesionalizantes</i>	120 hs.
Total horas diploma		330 hs.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Se prevé un trabajo en el Campus Virtual de la UPPaG de aproximadamente un mes para cada módulo, y una jornada presencial para sistematizar y trabajar conocimientos construidos en el proceso.

Desde el enfoque de la Educación Popular la construcción de conocimientos se realizará a partir de didácticas participativas y reflexivas; con referencia y apoyo permanente en prácticas territoriales y vivenciales concretas presentes en el espacio áulico a través de registros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La propuesta didáctica de taller propone, generalmente, la utilización de técnicas de autoevaluación por parte de los participantes. Sin embargo en nuestro caso sumaremos a esta mirada distintos mecanismos de evaluación por parte de los docentes a cargo.

Estas instancias de evaluación, centradas en los procesos de aprendizaje y en la aplicación de conocimientos; involucran diversos momentos, tanto de la propia participación como de la experiencia grupal y el trabajo de campo que desarrollen.

Para obtener este Diploma se deberá realizar el mismo de forma integral, correspondiente a los siete módulos curriculares y a la supervisión de las prácticas profesionalizantes.

Aquellos participantes que no completen el conjunto de módulos y prácticas profesionalizantes, podrán recibir un certificado de asistencia correspondiente al módulo curricular que hayan cursado.

PROMOCIÓN

Se trabajará a partir de una Sistematización de la Experiencia realizada a lo largo del trayecto (involucrando instancias de trabajo en aula y territoriales) que contará con dos producciones finales:

- Un documento de reflexión sobre la construcción de conocimiento realizada a lo largo del trayecto, que deberá incluir contenidos bibliográficos y elaboraciones grupales realizadas, y que dé cuenta de los aportes que el Diploma realiza en el campo de la Cultura Popular en el entorno del estudiante;
- Un producto de socialización centrado en el registro, edición y producción de experiencias musicales y culturales de la región

CONTENIDOS MÍNIMOS

Educación y Cultura Popular

Se propone en este módulo una aproximación a los modos de construcción de conocimiento que operarán a lo largo de todo el trayecto del Diploma. Basada en la mirada de la Educación Popular, la Diplomatura se propone revalorizar y resituar los conocimientos adquiridos en las prácticas previas y, en un proceso crítico y reflexivo, construir nuevos saberes que orienten las prácticas. Este proceso es comunitario, aunque encarna en lo personal; y está estrechamente ligado al ámbito de vida en que se produce.

- ¿Qué es la Educación Popular?
- Comprendiendo la educación popular hoy: nuevas articulaciones para nuevas acciones
- Organizar el saber
  - Culturas, saber, educación
  - Leer el mundo y escribir el mundo
  - El conocimiento generado en la reflexión de los barrios y el conocimiento generado en nuestra reflexión
- Calidad-inclusión-pertinencia y Educación-inclusión-territorio
  - La constitución docente y la praxis educadora. Un equilibrio siempre inestable
  - "Desnaturalizar el mundo es subversivo, desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario"

Informática: Herramientas digitales de edición musical

- Introducción a DAW, diferentes programas, REAPER, AUDACITY, etc/
- Diferencias entre software libre y descarga libre
- Concepto de pista, ecualización, plugin
  - Ejercicio de grabar la voz y procesarla básicamente
  - Cortar, pegar, volumen, envolvente

- Como limpiar una pista
- Nociones basicas de EQ y filtros
- Trabajo sobre la pista de audio para sumarla a un video
- Exportación de audio
  - Cómo exportar: diferentes formatos, mp3, wav, flacc
- Plataformas virtuales de difusion, youtube,vimeo, soundcloud
- Diferentes microfonos y cables
- El equipamiento escolar: consola, potencia, equipo de audio
- Usos positivos del celular en el aula
- Juegos de escucha de Schafer
- Noción de paisaje sonoro
  - mic = oreja
  - Traducciones
- Tareas de buscadores de sonidos

Componiendo el aula

Desde siempre, el docente es en el aula quien dice lo que debe hacerse. Esto es en si mismo lógico e inherente a su tarea, más encierra también una forma de trabajo que no sugiere la búsqueda del estudiante por el conocimiento, sino que más bien lo sume a la mera espera de instrucciones.

En educación musical el trabajo del docente pareciera estar acabado cuando el grupo canta afinada y concertadamente una pieza, pero siempre a expensas de la dirección del maestro.

Se entiende entonces necesario desarrollar otras estrategias que permitan a los estudiantes un rol activo y participativo en acción para su aprendizaje. En esta idea debe pensarse también a la hora de proponer una formación integral de los educadores y por eso, a partir de diferentes y convergentes estrategias, se trabajará en pos de la construcción de ideas para desarrollar en el aula escolar, procesos sencillos para la composición colectiva que deriven en una renovada visión de la tarea del educador musical.

- La composición como acto colectivo. Estrategias de creación colectiva.
- La composición desde los géneros musicales y su contexto
- El arreglo como acto compositivo.
- Los materiales de la música y sus posibilidades de elaboración.
- Composición desde la melodía
- Composición desde el ritmo
- Adecuación de la idea a la realización a partir de los medios disponibles.
- Vinculación de las posibilidades instrumentales del aula y la elaboración de los materiales.
- Criterios básicos de instrumentación.
- Posibilidades de los diferentes medios de notación y registro gráfico del sonido en función de los distintos procedimientos compositivos.
- Creación a partir de la improvisación.

- Transformación de los materiales a partir de la ejecución instrumental.
- La composición grupal.
- La canción: principales abordajes para su tratamiento compositivo y de arreglo.
- La necesidad de la creatividad textual como parte de la canción

Conceptos principales de la Armonía en la música popular.

El taller se plantea como una experiencia dinámica y como un espacio de exploración grupal y personal, para el análisis y la comprensión de nuestra música popular; y para la incorporación de conceptos, de ideas y herramientas de la armonía.

De esta manera se busca mejorar la percepción, la conexión con nuestro acervo cultural, con el de nuestra comunidad y fomentar el intercambio tan necesario en los procesos creativos.

Contenidos a trabajar:

- Armonía Tonal: comprensión y asimilación de aspectos básicos de la música popular.
- Que es la tonalidad: Sensación de Tensión -Reposo.
- Tonalidad - Modalidad
- Escala Mayor. Su rearmonización.
- Escalas menores. Su rearmonización.
- Que son los acordes diatónicos. Como se forman.
- Funciones armónicas.
- Acordes de Intercambio Modal (Modo Paralelos - Intercambio modal entre el modo Jónico y Eólico - Área Tónica, Subdominante, Dominante).
- Dominantes secundarias.
- Reemplazos de funciones armónicas.
- Extensiones diatónicas de los acordes. Coloratura.
- Inversiones de los acordes.
- Re armonización de canciones.
- Arreglos.

Se buscará trabajar todos los contenidos del taller teniendo en cuenta el repertorio conocido por los asistentes, a través de la escucha ejemplos, de la ejecución mediante la voz y el instrumento musical.

La voz en la música popular/Voz individual y colectiva

UNIDAD 1: La Voz

- Técnicas vocales diversas- Exploración
- Ejercicios corporales, actitud corporal
- Desbloqueo rítmico-corporal
- Respiraciones acordes a necesidades, a repertorio, diversidades técnicas y culturales.
- Conexión respiratoria-Tomar y entregar.

- Capacidad respiratoria-Ampliar
- Apertura de fluidez respiratoria y energética- Abrir despejando acumulación de tensión en articulaciones...cuerpo en general.
- Apoyos- Descubrir, reconocer, fortalecerlos.
- Enraizamiento.
- Proyección y emisión del sonido.
- Resonancia vocal-Resonadores
- Vocalizaciones
- Higiene vocal-Cuidado de la voz
- Variedad tímbrica, colores, texturas

UNIDAD 2: Repertorio

- Repertorio Popular, Ritual, Originario y Folclórico Latinoamericano
- Particularidades Técnicas Vocales para cada género
- Obstinos-Canon-Quodlibet/ Voz en Ensemble
- Rimas, juegos de manos, rondas, cuentos, leyendas, historias folclóricas.
- Poesía y textos originarios latinoamericanos
- Voces y cantos colectivos de Fuego/Tierra/Agua/Aire –Ancestrales y Folclóricos
- Voz que Sos, Voz en Encuentro
- Palabras, frases, onomatopeyas propias
- Aspectos socioculturales que hacen a las vocalidades desarrolladas.
- Vivenciar la fuerza de la palabra, la poesía, la musicalidad presente en el lenguaje de estas culturas orales.

UNIDAD 3: Canto Individual y Grupal

- Voz hablada y cantada.
- Susurros, declamación, narración
- La voz en niños, jóvenes y adultos: particularidades y procesos de desarrollo.
- Práctica instrumental convencional y no convencional que colaboran en la exploración vocal.
- Percusión corporal.
- Liberación de sonido.
- Búsqueda del sonido propio.
- Producción de lenguaje propio.
- Encuentro.
- Improvisación.
- Empaste y tímbrica particular de las voces en conjunto.
- Canto al unísono y a voces distintas.
- Solistas, Dúos, Tríos, cuartetos.
- Obstinos-Canon-Quodlibet
- Cantos en pequeños grupos y solista.
- Renovar estéticas que conjuguen distintas expresiones artísticas.
- Desarrollar la musicalidad a partir de la emoción más allá de la deseada afinación.
- Consideraciones técnicas e interpretativas en función de las características estilísticas
- Análisis de arreglos vocales de diferente repertorio.
- Selección y adecuación del arreglo a los recursos vocales disponibles para su realización
- Ejercitar la “escucha” personal y grupal.

UNIDAD 4: Coordinar/Dirigir

- Interpretación libre o dirigida.
- Interpretación bajo dirección convencional o de señas.
- Destacar la importancia de crear un verdadero espacio de encuentro artístico en la clase, ensayo, muestra, concierto, presentación, clase abierta.
- Recrear, construir artísticamente a partir de lo escuchado, vivenciado, explorado...performance.

Relaciones entre música popular y negritud

Los tambores en América no sólo son los instrumentos musicales de mayor presencia e influencia en la música popular mundial sino que también se constituyen como un emblema de resistencia, supervivencia y dignidad para todos los afrodescendientes. En la actualidad, gran parte de la música del entorno de los alumnos de todos los niveles está enteramente atravesada por géneros populares afrocentrados. A pesar de ello, es muy difícil encontrar tanto dentro de la formación docente, como de la musical, espacios destinados a la práctica, sistematización y conceptualización técnico-didáctica de la música afrocentrada, lo que genera un déficit de los educadores musicales en su abordaje metodológico cotidiano, ya que se encuentran con grandes dificultades para el abordaje de la realidad áulica.

- I. Módulo teórico-metodológico general que propone la reflexión en relación a la educación musical latinoamericana, con un énfasis particular en la invisibilización de la música no-occidental.
- II. Módulo etnográfico sobre géneros musicales de África Central (Congo y Rep.Dem. del Congo) y Garífunas de Livingston, Guatemala.
- III. Módulo etnográfico sobre géneros musicales de afroargentinos (Buenos Aires, Argentina)
- IV. Módulo didáctico sobre la implementación de propuestas de educación musical en perspectiva afrocentrada

Registro, reflexión y sistematización de las prácticas educativas

En este curso se abordará una herramienta concreta para la acumulación social y teórica de experiencias y prácticas en desarrollo, se reflexionará sobre la sistematización como modelo de investigación y reflexión compleja de procesos educativos, la reconstrucción y el análisis crítico de la experiencia, así como el proceso de escritura y la socialización de los informes.

Se trata del registro para la posterior sistematización del trabajo territorial imprescindible en el cursado del Diploma. En este sentido el presente módulo implica la elaboración permanente de registros (que son publicados en el aula de Registro y Sistematización) y la reflexión sobre los mismos, atendiendo a las herramientas propuestas para realizarlos y las miradas que se trabajan en su confección.

- Focos del registro
  - La mirada: observaciones personales y datos de la realidad
  - Redacción del registro, aportes para la clarificación
- Reflexión permanente sobre las intervenciones educativas plasmadas en el registro
- ¿Qué es sistematizar? ¿Cómo sistematizar?

- ¿Qué herramientas utilizar para registrar y recoger la información?
- ¿Cómo diseñar la sistematización de nuestra experiencia, proyecto o práctica educativa?

Trabajo, Territorio y Cultura Popular

La instancia de trabajo territorial, en el desarrollo de una práctica educativa concreta, es central en la formación del educador o la educadora popular. Esta especificidad (la del hacer como fuente genuina del saber, la de la reflexión de la práctica como espacio privilegiado de construcción del conocimiento) no puede quedar fuera de ninguna formación centrada en la educación popular.

Se exigirá desde esta diplomatura la participación concreta en una práctica educativa centrada en sectores populares, preferentemente trabajando en la alfabetización de jóvenes, adultos y adultas, debidamente registrada y comprobada, y reflexionada a partir de los documentos que cada asignatura va requiriendo.

Esta participación, que se pretenderá grupal en los casos en que la proximidad de los y las estudiantes lo permita, tiene una instancia evaluativa concreta centrada en la sistematización.

ANEXO – CRONOGRAMA DE LA EDICIÓN 2018

DISPOSICIÓN DE LAS MATERIAS Y DURACIÓN APROXIMADA EN EL TRAYECTO PROPUESTO

Diploma en Música y Cultura Popular			
Materia	Hs.	sem.	mes
Educación y Cultura Popular	30	6	21/3 al 30/6
Informática: Herramientas digitales de edición musical	30	4	02-jul
Conceptos principales de la Armonía en la música popular.	30	4	13-ago
Componiendo el aula	30	4	10-sep
Usos de la voz en los géneros de música popular	30	4	08-oct
Relaciones entre música popular y negritud	30	4	05-nov
Registro, reflexión y sistematización de las prácticas educativas	30	4	10/10 - 07/11 - 3/12 y 11/12
Trabajo, Territorio y Cultura Popular	120		
Total horas/encuentros (semanas)	330	30	

Al finalizar cada módulo se prevé un taller presencial de cierre y sistematización de lo cursado.

Inicio del trayecto: 15 de Mayo 2018

Finalización: 15 de diciembre de 2018