

El canto y la audición en adolescentes de 12 y 13 años

Trabajo final para optar por el título de
Licenciada en Música (Educación Musical)

LIC. ANA CECILIA MARTÍNEZ ALANÍS

Introducción

Mi propuesta está basada en el centro de interés melódico-auditivo bajo la premisa que afirma que el canto es el elemento primario de la música, ya que tiene un rol muy importante en los seres humanos debido a que es el único medio musical que integra texto y melodía. Al experimentar distintos métodos con los adolescentes de 12 y 13 años, puedo notar que la audición es la conexión que les permite desarrollar el oído para identificar notas, tonalidades y armonías, para finalmente reproducirlas y crear melodías. El canto y la audición, por tanto, son los recursos necesarios para desarrollar una experiencia y conocimiento musical más completo.

Con fundamento en el método del pedagogo húngaro Zoltán Kodály (1882 – 1967) que enfatiza la consideración del “...canto como base para la enseñanza musical general y como medio óptimo para el desarrollo del oído interno” (Colectivo de autores, 1999, p. 1303); así como en el método del pedagogo mexicano César Tort (1928 –) señalando que la educación musical “...será congruente con nuestra realidad si proporciona los medios para que los niños hagan y vivan la música, y al mismo tiempo para que vayan adquiriendo plena conciencia del arte musical” (César Tort, 1984, p. 7), busco desarrollar la audición y el canto en las y los adolescentes. Me baso en esto para realizar este proyecto como requisito parcial para la titulación como Licenciada en Música y Educación Musical, y sugiero una estructura de cuatro unidades. Las primeras dos constan de tres sesiones cada una y las últimas, de cuatro sesiones, sumando un total de catorce sesiones impartidas una vez a la semana para un grupo de quince adolescentes, cuatro alumnos y once alumnas, con previo conocimiento musical designado por el Departamento de Iniciación Musical de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Objetivo general

Sensibilizar musicalmente a las y los adolescentes de 12 y 13 años con previos conocimientos musicales mediante el canto y la audición con énfasis en lo melódico, con la finalidad de desarrollar un conocimiento auditivo, perceptivo y de ejecución a través de la voz para crear una experiencia emocional y de satisfacción artística dentro de su vida educativa.

Objetivos específicos

1. Trabajar la audición y entonación en la y el adolescente por medio de melodías sencillas de repertorio clásico, popular y folklórico al unísono respetando el sentido de frases con el fin de desarrollar su oído.
2. Despertar en la y el adolescente el sentido de carácter, matices y dinámicas mediante su práctica en las canciones y obras destacadas del repertorio clásico, popular y folklórico con la finalidad de incrementar su sentido musical.
3. Desarrollar en la y el adolescente la calidad vocal mediante el canon y el trabajo en conjunto, diferenciando las tonalidades mayores y menores para prepararlos a crear sus propios motivos musicales.

4. Estimular a la y el adolescente a recurrir a la percusión corporal en el acompañamiento de sus propios cantos, por medio de ostinatti con el fin de independizar sus habilidades motrices, auditivas y de ejecución con la voz.

Contenido por sesiones

El contenido de mi propuesta está dirigida a adolescentes con previos conocimientos musicales. Este curso se divide en cuatro unidades que respetan los objetivos específicos mencionados en la página anterior. Las unidades 1 y 2 constan de tres sesiones cada una y las unidades 3 y 4 de cuatro sesiones cada una. Las clases tendrán una duración de 40 minutos, una vez a la semana.

Las clases están seccionadas en 5 momentos sugeridos por Dankmar Venus en la compilación de la clase de Pedagogía II del Dr. David Zambrano, citado por Stern (2002):

- *Producción de música*, que se divide en Composición e Improvisación.
- Para los propósitos del presente proyecto, se decide llamarlo *Improvisación*.
- *Reproducción vocal e instrumental de música*.
- *Recepción de música*, escuchar música reproducida o no por el maestro en presencia del intérprete o por medios técnicos.
- *Transposición en movimiento*, representación verbal, escrita o plástica.
- *Reflexión sobre la clase o los elementos técnicos a desarrollar en la clase*.

El orden no siempre es el mismo, se manipula dependiendo de las necesidades de cada clase.

Unidad 1: Entonación al unísono

Objetivo: Trabajar la audición y entonación en la y el adolescente por medio de melodías sencillas de repertorio clásico, popular y folklórico al unísono respetando el sentido de frases con el fin de desarrollar su oído.

- *Sesión 1:* A partir del género popular.
- *Sesión 2:* En el folklore.
- *Sesión 3:* Hacia la música de academia.

Unidad 2: La personalidad de la música

Objetivo: Despertar en la y el adolescente el sentido de carácter, matices y dinámicas mediante su práctica en las canciones y obras destacadas del repertorio clásico, popular y folklórico con la finalidad de incrementar su sentido musical.

- *Sesión 4:* Tempo.
- *Sesión 5:* Dinámicas musicales.
- *Sesión 6:* Intercambio de tempo y dinámicas.

Unidad 3: Tonalidad y canon

Objetivo: Desarrollar en la y el adolescente la calidad vocal mediante el canon y el trabajo en conjunto diferenciando las tonalidades mayores y menores, para prepararlos a crear sus propios motivos musicales.

- *Sesión 7:* Diferenciar tonalidades.
- *Sesión 8:* Crear motivos musicales.
- *Sesión 9:* Explorar el mundo del canon.
- *Sesión 10:* Ensamblar canon.

Unidad 4: Voz y percusión corporal

Objetivo: Estimular al y el adolescente a recurrir a la percusión corporal en el acompañamiento de sus propios cantos, por medio de ostinatti con el fin de independizar sus habilidades motrices, auditivas y de ejecución con la voz.

- Sesión 11: El cuerpo como instrumento de percusión.
- Sesión 12: Percutir con el cuerpo al cantar.
- Sesión 13: Ostinatti: descubrimiento y creación.
- Sesión 14: Hacia el buen ensamble. Clase final para examen de titulación.

Unidad 1: Entonación al unísono

Sesión 1: A partir del género popular

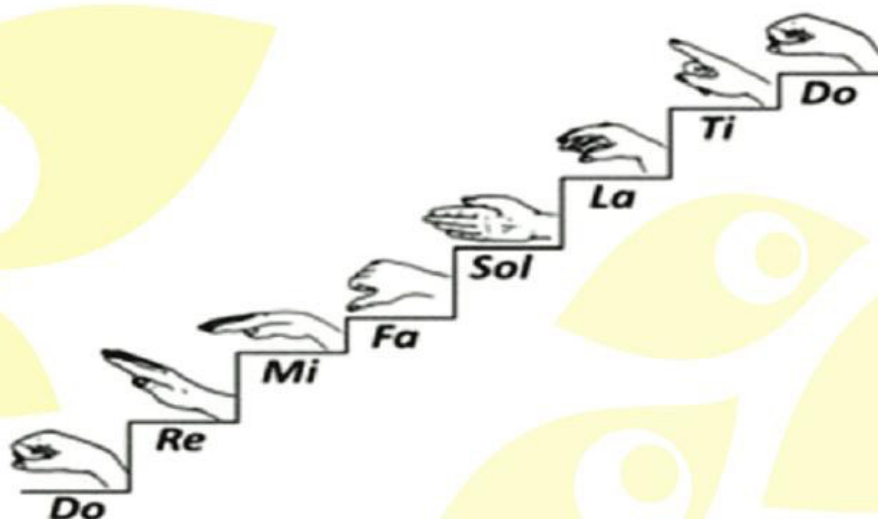
Objetivo de la sesión: Partiendo de la escala de Do Mayor para la realización de actividades con fonomimia y el desglose de una canción popular conocida, con el fin de que la y el adolescente ahonde en los grados de la escala para su entonación y señalización correcta.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro entona la escala de Do Mayor con ayuda de la fonomimia de Kodály pidiendo a los alumnos que lo sigan y relacionen el movimiento de la mano con la nota que simboliza. Lo repiten varias veces cantando la escala descendente, ascendentemente y de manera aleatoria según lo indique el maestro.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se le pide a cada alumno que entone la nota que quieran con la señal de fonomimia correspondiente. Cada uno propone una nota para formar una frase con la ayuda del maestro. Es decir, si el primer niño entona do, el segundo mi, el tercero do, el maestro debe ayudarlos a entonar estas notas seguidas a manera de frases musicales. Lo importante es que las y los adolescentes se familiaricen con las posibilidades de la escala y fraseo, aunque al principio no sea el mejor resultado en cuanto a coherencia de progresiones de melódicas.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les invita a escuchar con atención la canción "Yo soy tu amigo fiel" de la película Toy Story entonada por el maestro por medio de lalaleos y usando la fonomimia. Al terminar se les pregunta quién la ha escuchado y se intercambian experiencias entre los alumnos y el maestro.

Yo soy tu amigo fiel
Toy Story

Yo soy tua mi go fiel... yo soy tua mi go fiel... y siun dí a
6 tu teen cuen tras le... jos muy le... jos de tu lin doho gar... Cie rra los o jos y re
10 cuer da que yo soy... tu a mi go fiel... Sí, yo... soy tua mi go fiel

• *Transposición*

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Las y los adolescentes cantan con el maestro la canción sin letra y con fonomimia un par de veces. El instructor les pide que la canten con el nombre de las notas realizando los gestos manuales hasta ahora realizados. Con la guía del maestro van descifrando las notas que forman la canción por partes hasta completarla. Finalmente, la entonan con letra siguiendo la fonomimia de la canción.

• *Reflexión*

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro les comenta que es muy fácil crear melodías al sabernos las notas de la escala. Les invita a hacer ese ejercicio en su casa, prestando atención a la música que escuchan y tratar de seguir su melodía con altura de notas y lo realizado en clase.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

25% Memorización de escala Do Mayor con fonomimia.

25% Participación activa y oportuna.

25% Disposición para la improvisación.

Sesión 2: En el folklore

Objetivo de la sesión: Que la y el adolescente exploren el fraseo, diseño rítmico y melodía por medio de la canción folclórica asignada por el maestro, con el propósito de desarrollar una mayor musicalidad al momento de interpretar la música identificando el sentido de frases.

• *Recepción*

Duración: 5 minutos.

Recursos: Piano.

Actividad: El maestro les pide poner atención a la canción "Naranja dulce" que entonará para ellos y marca el pulso con sus palmas en las rodillas. Las y los alumnos imitan esto después de haberla escuchado completa. Esto para estimular la atención y retención de pasajes musicales cortos en el y la adolescente.

Naranja dulce

Na ran ja dul ce, li món par ti do, da meun a bra zo que yo te pi do. Si fue ran
5 fal sos mis ju ra men tos, en un mo men to seol vi da rán. To ca la mar cha, mi pe cho
10 llo ra, a diós se ño ra, que ya me voy. A diós se ño ra, que ya me voy.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Todos reproducen la canción un par de veces mientras marcan el pulso con las palmas en las rodillas. Después el maestro pide que con los pies golpeen el piso para marcar sólo el acento. Por último, la vuelven a cantar pero aplaudiendo el diseño rítmico de la letra de la canción. Es decir, separándola en sílabas al ritmo de la melodía. Se dividen en tres grupos, uno marca el pulso, otro el acento y otro el diseño rítmico, mientras todos cantan la misma melodía.

- Transposición

Duración: 15 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Las y los adolescentes deberán realizar un movimiento con la mano formando un arco en el aire para señalar el inicio, desarrollo y final de una frase. De esta manera, se darán cuenta del número de frases que contiene la canción.

- Improvisación

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro pide a un adolescente que improvise una frase musical pequeña y todos la repiten. Esta actividad se realiza con distintos alumnos para reforzar la capacidad creadora y el desenvolvimiento musical.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les explica que la música tiene frases, así como cuando hablamos y decimos una oración. Todas tienen acentos, ritmo y desarrollan una pequeña idea. Al formar varias frases pequeñas podemos crear una idea más grande como en un párrafo. De esta manera ocurre también en la música y es importante que sepamos usarla a nuestro favor.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

25% Memorización de canto y correcta entonación.

25% Participación activa y oportuna.

25% Correcta separación de frases.

Sesión 3: Hacia la música de academia

Objetivo de la sesión: Educar la audición y entonación de las y los adolescentes por medio de la exposición de música para piano, con el fin de poder discernir cada frase musical de las obras.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Piano.

Actividad: El maestro invita a escuchar con atención la melodía en el piano de "Down South" del compositor Christopher Norton. Al tocarla, deberá respetarse el sentido de frases para que las y los adolescentes comiencen a identificarlas.

Down South Christopher Norton

♩ = 112

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro lalalea la pieza de frase en frase, y entre cada una de ellas, se les pide a los alumnos que la reproduzcan por medio de eco. Es decir, el profesor entona una frase y los alumnos la repiten, esto hasta haberla cantado completa un par de veces. Reforzar una vez más en unísono, sin eco.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se forma un círculo y se camina alrededor respetando el pulso de la pieza en una frase. En la siguiente, se rompe el círculo y cada quien camina libremente (siempre realizando los pasos conforme al pulso). De esta manera, una frase se hará caminando todos alrededor del círculo y la otra, de manera separada.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se forman grupos en los cuales uno comienza lalaleando la primer frase, el otro la segunda, y así por el resto de la pieza, tratando que suene sin pausas y lo más fluido posible. Se les pide también que mientras cantan realicen un movimiento de acuerdo a la frase. Es decir, si la frase es larga, se deberá hacer un movimiento grande. Y si es pequeña, se realizará un movimiento corto.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se hace énfasis a que la música es un lenguaje que tiene frases, tonos e ideas que pueden expresar muchos pensamientos y gracias al dominio de la música.

Criterios de evaluación:

- 25% Asistencia y disciplina.
- 25% Memorización de melodía.
- 25% Correcta separación de frases y participación.
- 25% Disposición para improvisar los movimientos.

Unidad 2: La personalidad de la música

Sesión 4: Tempo

Objetivo de la sesión: Que las y los adolescentes puedan identificar los principales tempos usados en la música por medio de algunos fragmentos de la obra “Cuadros de una exposición” y de una canción del repertorio folclórico, con la finalidad de poderlo implementar al canto.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: Tarjetas grandes para el maestro de los distintos tempos con su respectivo dibujo: *Adagio* (tortuga), *Andante* (gato), *Allegro* (caballo), *Presto* (colibrí).

Actividad: El maestro expone que en la música cada canción y obra tiene su tempo. Éste puede ser de muchas maneras pero los principales y más usados en la música son: *Adagio*, *Andante*, *Allegro* y *Presto* (de más lento a más rápido); además existen dos “aliados” del tempo que les ayudan a comunicarse entre todos: *Ritardando* y *Accelerando*.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Tarjetas como las del maestro pero más pequeñas con los tempos (un paquete para cada alumno), grabadora, grabación de los “Cuadros de una Exhibición” de Modest Mussorgsky: “*Catacombas*” para *Adagio*, “*Promenade*” para *Andante*, “*Baba-Yaga*” para *Allegro* y “*Mercado de Limones*” para *Presto*.

Actividad: El maestro entregará un paquete de tarjetas a cada alumno y pondrá un fragmento de “*Catacombas*” en la grabadora y los alumnos levantarán la tarjeta del tempo correcto. Esto lo repiten con cada pieza en orden progresivo. Es decir, primero se pone la de *Adagio*, luego *Andante*, *Allegro* y por último, *Presto*.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: Tarjetas grandes con tempo.

Actividad: El maestro pide que canten “*Aram sam sam*” con el tempo que muestra en la tarjeta. Si muestra la de *Andante*, se debe cantar de esta manera. Luego mostrar otra diferente y así sucesivamente hasta cantarla con distintos tempos. Es importante hacer uso del *Ritardando* y *Accelerando* también.

♩ = 120 Aram sam sam

A ram sam sam, A ram sam sam, Gu li gu li gu li gu li ram sam sam. A

5 ram sam sam, A ram sam sam, Gu li gu li gu li gu li ram sam sam. A ra fi, a

10 ra fi, Gu li gu li gu li gu li ram sam sam. A ra fi, a

14 ra fi, Gu li gu li gu li gu li ram sam sam.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: Tarjetas grandes con tempo.

Actividad: Se le pedirá a un alumno voluntario que sea un director y los demás del grupo serán el coro. El maestro le mostrará una tarjeta al director en cada frase de la canción y éste conducirá al coro conforme al tempo asignado. Por ejemplo, en la primera frase el profesor saca la tarjeta con el tempo *Presto* y el director debe conducir para que se cante de esta manera con respecto al movimiento de sus manos. Todo esto tratando de no tener pausas entre frases y hacerlo fluido sin detenerse. Se hace con todas las tarjetas. Al final puede cambiarse de director y elegir a otro alumno.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se sientan en círculo y el maestro repasa las notas do, mi, sol y la con la fonomimia de Kodály. El profesor comienza a golpear sus rodillas con las palmas marcando un pulso. Después de que todos lo hacen bien, identificando el pulso que se busca, el maestro comienza con una pequeña frase de cuatro tiempos y todos la repiten en eco. Luego le pide al alumno de su derecha que entone otra frase de cuatro tiempos y todos la repiten en eco. Esto hacen todos los alumnos conforme llega su turno.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

10% Memorización del canto.

15% Diferenciación correcta de tempos.

25% Participación activa y realización de actividades.

25% Disposición para improvisar.

Sesión 5: Dinámicas musicales

Objetivo de la sesión: Reconocer las distintas dinámicas de la Sinfonía #5 de Beethoven mediante la escucha activa, con el propósito de obtener una herramienta más para interpretarla de manera vocal en canciones populares.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Grabadora, grabación del primer movimiento de la "Sinfonía #5" de Beethoven.

Actividad: El maestro pide distinguir las distintas dinámicas en la obra de Beethoven y encontrar los momentos donde se toca de manera *Piano*, *Mezzo-piano*, *Mezzo-forte* y *Forte*, así como los conceptos de *Diminuendo* y *Crescendo*. Al escucharla intercambian conclusiones de las dinámicas.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se ponen de pie viendo de frente al maestro, éste les indica agarrarse las rodillas con las manos y marcar un pulso constante dando un paso adelante con la pierna derecha, luego hacia atrás; después la pierna izquierda hacia delante y luego atrás. Es decir, se da un paso adelante con la pierna derecha, atrás, pierna izquierda adelante, atrás, pierna derecha adelante, atrás... y así sucesivamente. Al haberse entendido este movimiento, se comienza a cantar "Si tu puerco engorda" con el pulso marcado con los pies. En las partes marcadas en la partitura, se aplaude.

Si tu puerco engorda

Voz {
 Si tu puerco engorda haz loa del ga zar, no le

Aplauso {

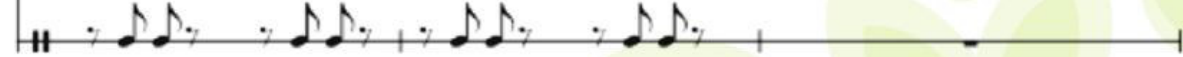
Voz {
 des a zú car ni sal sas ni pan. Oink, oink. Oink, oink. Oink,

Aplauso {

Voz {
 oink. Oink, oink. Es un cer doe se chan cho. Es un cer doe se chan cho. Oink,

Aplauso {

Voz {
 oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Sies tá gor do, haz loa del ga zar. Sies tá

Aplauso {

Voz {
 gor do, haz loa del ga zar. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink.

Aplauso {

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les pide que entonen la canción en dinámica *Piano*, de manera seguida se entona *Mezzo-piano*, luego *Mezzo-forte* y *Forte*. Es importante que al cantar con dinámica *Piano*, se respete también el volumen de los pasos y los aplausos, esto para ser coherentes con lo que cantamos y hacemos de ritmo. Se puede realizar también de manera contraria, es decir, si el maestro canta una frase en dinámica *Piano*, los alumnos deberán entonarla en *Forte*.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les explican que las dinámicas en la música nos ayudan a reforzar el mensaje que queremos transmitir. Además, esto hace más variada e interesante a la música y puede transmitirnos más emociones.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: Objeto para esconder.

Actividad: Se le pide a un alumno voluntario que se salga del salón. El maestro esconde el objeto dentro del aula y pide a los demás alumnos que canten una nota (puede ser do, mi o sol). Al acercarse el adolescente voluntario al objeto, cantarán la nota en *Forte* y al alejarse en *Piano*. Conforme se vaya acercando se puede hacer un *Crescendo* y al alejarse un *Diminuendo*.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

25% Memorización del canto.

25% Participación activa y realización de actividades.

25% Disposición para improvisar.

Sesión 6: Intercambio de tempo y dinámicas

Objetivo de la sesión: Con la finalidad de reforzar el aprendizaje del tempo y dinámicas, así como comprender el efecto que tienen éstos sobre la música y las emociones humanas, las y los adolescentes intercambiarán tanto el tempo como las dinámicas por medio de juegos a distintas canciones.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El tempo y las dinámicas son elementos de la música que ayudan a que suene más completa. Gracias a ellos podemos expresar mejor nuestras ideas a través de la música y permitirnos representar emociones. Si cambiáramos de tempo y dinámicas, el sentido de las canciones u obras sería totalmente diferente.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: Tarjetas con el nombre de una emoción (felicidad, tristeza, enojo, angustia, etc).

Actividad: El maestro divide a los alumnos equitativamente en cuatro grupos. A cada uno se le asigna una tarjeta con una emoción escrita. Cada equipo cantará "*Martinillo*" apoyándose del tempo y dinámicas que mejor les ayude a transmitir la emoción que les tocó. Es necesario que se les den unos minutos para platicarlo entre ellos y ponerse de acuerdo.

- Reproducción y Reproducción

Duración: 15 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Cada grupo presenta "*Martinillo*" con el tempo y dinámicas alteradas al criterio de cada quién, dependiendo la emoción que les tocó. Al terminar, el resto del grupo intenta adivinar la emoción que quisieron transmitir. Esto lo hacen todos los equipos. Mientras unos reproducen la canción, otros son receptores de la misma. Es por eso que estos dos momentos están ocurriendo simultáneamente.

Martinillo

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se forma un círculo y se forman parejas que se ponen una frente a otra. Se les enseña la canción "I let her go go" con movimientos en tiempo Adagio y conforme el maestro lo decida cambiará de tiempo. Con el fin de relajar a los alumnos y que se escuchen unos a otros para adecuar el tempo con respecto a la indicación.

I let her go go

Voz: I let her go go, i yei I let her
Aplauso

Voz: go go, i yei I let her go, I let her go go go. I let her
Aplauso

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

25% Memorización de los cantos.

25% Participación activa y oportuna.

25% Disposición para realización de actividades.

Unidad 3: Tonalidad y canon

Sesión 7: Diferenciar tonalidades

Objetivo de la sesión: Las y los adolescentes podrán identificar y diferenciar la tonalidad Mayor de la menor por medio de la obra "Wild Horseman" y de una canción escrita especialmente para el aprendizaje del tema, con el propósito de mejorar su audición y darles más herramientas para la construcción de sus propias melodías.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Piano.

Actividad: El maestro les entona la primer parte de "El conductor" y todos ponen atención para repetirla como en eco y aprenderla más rápido.

El conductor

Manuel Betanzos Jiménez

El con duc tor de e se tren va ma ne ján do lo por la ciu dad. Rá pi doa van za el
6
tren, rá pi do que re lle gar. El con duc tor
10
rá pi do va a su ca si ta él que re lle gar

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se canta marcando con aplausos el tiempo de 6/8 (corcheas) en la parte de la tonalidad Mayor, mientras que al cantar la parte de la tonalidad menor, marcan sólo el acento (dos golpes por compás, negra con puntillo) con un golpe de un pie en el suelo.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro explica que cada tonalidad es diferente auditivamente y se intercambian ideas sobre la calidad del sonido de las tonalidades.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: Grabación de "Wild Horseman" compuesta por Robert Schumann, pañuelos.

Actividad: Se les reparte pañuelos y al escuchar la obra se realizarán movimientos en el aire como si estuvieran pintando libremente. Cuando cambie a la tonalidad menor, se deberá hacer movimientos con los pañuelos en el suelo agachados. De esta manera se resalta la idea de diferencia de tonalidades.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: Grabación de "Wild Horseman" compuesta por Robert Schumann, pañuelos.

Actividad: Se pide a las y los adolescentes que creen dos movimientos para marcar la distinción entre tonalidades de la obra pidiéndoles que plasmen con el cuerpo diferentes ideas. Se pasa al frente a varios adolescentes para que demuestren sus creaciones corporales.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

25% Entonación fluida y adecuada.

25% Participación activa y realización de actividades.

25% Disposición para crear e improvisar.

Sesión 8: Crear motivos musicales

Objetivo de la sesión: Ayudar a las y los adolescentes a componer sus propias ideas haciendo uso del cambio de tonalidad mediante la canción de "El juego de los patos" aprendida en la sesión, con la finalidad de despertar su creatividad y fluidez musical.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Las y los adolescentes forman un círculo y el maestro entona "El juego de los patos" mientras éste marca el pulso aplaudiendo. Al cambiar a la tonalidad menor, marcan el ritmo de una blanca (dos tiempos) juntando las palmas con las palmas de los dos compañeros que tienen al lado. Es decir, la mano derecha choca con la mano izquierda del compañero que tiene a su derecha, y la mano izquierda choca con la mano derecha del compañero que está a su lado izquierdo.

El juego de los patos

Elda Nelly Treviño

Fin

5 D.C.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Después de haberla escuchado por el maestro, los alumnos cantan completa la canción realizando los ademanes explicados en el momento anterior. Se repite esto varias veces hasta quedar bien aprendida en su totalidad.

- Improvisación

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro entona una pequeña frase musical usando la fonomimia y pide a los alumnos crear otra frase que concluya la idea cantada. Cada adolescente tendrá distintas frases y es necesario que se escuchen varias de ellas para que los que están un poco indecisos comprendan que no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo la creación de cada quién.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: Hojas pautadas, lápices.

Actividad: Se les pide que todos escriban en un pedazo de hoja, las notas de la frase entonada por el maestro y la creación de ellos. Así como añadir dinámicas, tempo y demás elementos que deseen para dar a entender lo que quieren comunicar.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro les reafirma la teoría de las frases, lo que significan y su utilidad. Se enfatiza que a veces cuando no se termina una frase, se puede suponer en qué terminará. Se vuelve a enfatizar la importancia de la música para transmitir distintas ideas.

Criterios de evaluación:

- 25% Asistencia y disciplina.
- 25% Entonación correcta con fonomimia.
- 25% Participación elocuente.
- 25% Transposición en papel de su creación musical.

Sesión 9: Explorar el mundo del canon

Objetivo de la sesión: Apoyar a las y los adolescentes en la exploración de la armonía y melodías paralelas mediante el canon “Jimba jamba” con el propósito de independizar la audición y el canto.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les explica lo que es el canon, sus ventajas y su procedimiento. Se enfatiza que primero entra un grupo, luego en la siguiente frase entra el otro, hasta terminar en perfecta armonía y crear una melodía muy rica en elementos. Esta es una técnica que ayuda a que nuestro canto suene más trabajado y estimular nuestro canto y audición.

- Recepción y Reproducción

Duración: 15 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Las y los adolescentes escuchan la canción “Jimba, jamba” entonada por el maestro dividida en frases a manera de eco. El profesor canta una frase, luego las y los adolescentes la repiten. Esto se hace hasta aprenderla en su totalidad y poderla cantar sin interrupciones.

Jimba, jamba

1 Jim ba, jim ba, jim ba pa pa jus ka, jim ba, jim ba, jim ba pa pa gei.

2

5 Tra la la la la la, jim ba pa pa jus ka, tra la la la la la, jim ba pa pa gei! Hey!

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se acomodan todos en círculo. El maestro inicia realizando un patrón rítmico de cuatro tiempos con las palmas, pies o cualquier parte del cuerpo. Después le pide al alumno de su derecha que invente uno él usando distintas figuras y partes del cuerpo. Después hace lo mismo el que está al lado derecho del alumno y así hasta que todos realicen un patrón de cuatro tiempos con el cuerpo.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se eligen algunos patrones rítmicos para implementarlos a la canción “Jimba, jamba” y se vuelve a cantar ésta varias veces con las creaciones de los alumnos en forma de canon a dos voces.

Criterios de evaluación:

25% Asistencia y disciplina.

15% Entonación correcta.

10% Independencia de los sentidos al realizar el canon.

25% Participación activa y oportuna.

25% Disposición para improvisar.

Sesión 10: Ensamblar canon

Objetivo de la sesión: Que las y los adolescentes ensamblen un canon completo con percusión corporal sencilla mediante la melodía de “Banaha” con la finalidad de acostumar al adolescente a tener independencia motora, auditiva y melódica.

- Recepción y Reproducción

Duración: 15 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro entona el canto de “Banaha” una vez y pide a los alumnos que canten con él la segunda vez, intentando aprendérsela. Solamente entona la melodía, sin ademanes ni elementos de percusión. Se entona al unísono la canción varias veces. Puede recurrirse al eco.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les pide crear un gesto percusivo (aplauso, chasquidos, golpes, etc.) para implementar en la canción. Cada alumno expone su idea, se puede hacer el gesto marcando el pulso, acento u otro ritmo, dependiendo la creatividad de las y los adolescentes. Se adhieren a la canción algunas de las ideas de los alumnos.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se canta una vez más pero haciendo los movimientos originales respectivos de la canción y a tres voces.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se recuerda la importancia del canon, sus elementos, entre otros datos importantes. Se intercambian ideas sobre el canon y la música.

Banaha

15
Voz | si ne la du... Ba na ha ha Ba na
Perc. |

18
Voz | ha ya ku si ne la du... Ba na ha D.C.
Perc. |

Criterios de evaluación:

- 20% Asistencia y disciplina.
- 20% Realización de percusión corporal.
- 15% Entonación correcta y memorización del canto.
- 15% Independencia motora.
- 15% Participación activa y oportuna.
- 15% Disposición para improvisar.

Unidad 4: Voz y percusión corporal

Sesión 11: El cuerpo como instrumento de percusión

Objetivo de la sesión: Proporcionar a las y los adolescentes las herramientas que permitan el conocimiento y reconocimiento de su cuerpo como instrumento de percusión mediante el uso de ejercicios y activaciones con cantos, para la estimulación de su capacidad e independencia motora.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro les explica a los alumnos que su cuerpo es una caja de sonidos y que con él podemos crear nuevos ritmos también, al igual que con cualquier otro instrumento. Con él podemos explorar la voz, la audición y la percusión también. Podemos chasquear, gritar, golpear, sobar, aplaudir, etc.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se forma un círculo para que todos se vean y se les propone improvisar sonidos con el cuerpo, todos los que se les ocurra. Todos van a tener un turno y no pueden repetir un sonido que ya hayan hecho, por tanto, deben ser lo más creativos posible.

- Transposición

Duración: 15 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les invita a realizar patrones rítmicos que podrán implementar en cualquier canción que tenga la misma métrica. Se enseñarán cuatro patrones distintos, todos lo aprenderán al mismo tiempo. Luego, al haberse aprendido los cuatro, se pueden hacer grupos y que cada uno haga ritmo distinto.

- Recepción y Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Escuchan al maestro entonar la canción de "Un aldeano en la montaña" y la reproducen. La letra de esta canción cambia cada vez que se canta y se inventa una onomatopeya. Se les pide a los alumnos que cuando llegue la oportunidad de crear un sonido, cada uno de ellos hará lo que se les ocurra para implementarlo en el canto. En la partitura se muestra que la nota de abajo se puede marcar en la parte inferior del cuerpo (pies, rodillas...), la de en medio con la parte media del cuerpo (pecho, estómago...) y la superior puede ser chasquido de dedos o en la cabeza.

Un aldeano en la montaña

Voz

Un al dea noen la mon ta ña can ta con e mo ción de re pen te

Percusión

6

voz

un cu cu u in te rrum pe su can ción seo i a o le ra le i a

Perc.

11

voz

o le ra cu cu cu cu o le ra le i a o le ra cu cu cu cu

Perc.

14

voz

o le ra le i a o le ra cu cu cu cu o le ra le i a o

Perc.

Criterios de evaluación:

- 20% Asistencia y disciplina.
- 20% Realización de percusión corporal.
- 15% Entonación correcta y memorización del canto.
- 15% Independencia motora.
- 15% Participación activa y oportuna.
- 15% Disposición para improvisar.

Sesión 12: Percutir con el cuerpo al cantar

Objetivo de la sesión: Que las y los adolescentes aprendan a percutir patrones rítmicos con el cuerpo mediante el uso de cantos para tener independencia tanto motriz como auditiva y en la ejecución con su voz.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro entona “Do re mi” de la película *La novicia rebelde*. En ella se usan las notas de la escala de Do Mayor lo cual se presta a recordar este tema y reforzarlo.

Do re mi
La novicia rebelde

Don deem pie za la lección. Re cor dan do la can ción. Mi, si al go
6 tu yo es. Fa es fá cil de can tar. Sol que siem pre da ca lor.
11 La, la no taan tes del si. Si, si can tas jun toa mí. Y vol
15 ve mos con el do. Do re mi fa sol la si do sol do.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Todos los alumnos la cantan e intentan aprenderla de manera rápida. La cantan varias veces para poderla memorizar. Se debe pedir que implementen dinámicas para su mejor ejecución vocal.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro hace una breve reflexión sobre la importancia de conocer la escala, el uso de dinámicas y demás elementos vistos en las unidades anteriores.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les recuerdan los patrones rítmicos realizados en la sesión anterior y se les pide implementarlos en la canción “Do re mi” de manera libre, es decir, que cada quien haga cualquiera de los cuatro patrones mientras cantan de nuevo la canción.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: vasos desechables.

Actividad: Se les invita a sentarse en círculo en el suelo de manera cómoda para realizar un juego llamado “Cup game”. En éste se realiza un patrón rítmico con los vasos de manera constante mostrado en la partitura. Los vasos se ponen “boca abajo” enfrente de cada persona. Se repite constantemente la figuración escrita en la partitura.

Criterios de evaluación:

- 20% Asistencia y disciplina.
- 20% Realización de percusión con vasos.
- 25% Entonación correcta y memorización del canto.
- 20% Participación activa y oportuna.
- 15% Disposición para improvisar.

Sesión 13: Ostinatti: descubrimiento y creación

Objetivo de la sesión: Con el propósito de despertar la facilidad creadora de ritmos en las y los adolescentes, se desarrolla el descubrimiento y la creación de ostinatti mediante su incorporación en obras de música orquestal.

- Reproducción

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro entona por frases la canción de "La perdíz" con el uso de fonomimia. En cada frase se detiene para que los alumnos la repitan en eco. Esto se hace varias veces hasta aprenderla toda de principio a fin sin detenerse.

La perdíz

Edgar Willems

Do re mi la per-diz, mi fa sol ya vo-ló, fa mi re me que-dé, mi re do só-lo yo.

5
Do si la vol-ve-rá, si la sol su co-lor, la sol fa a bri-llar, mi re do lo sé yo.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les pide a las y los adolescentes que la canten de nuevo pero en tonalidad menor. Se intercambian ideas sobre los elementos que necesitan cambiar para que suene en tonalidad menor.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se les invita a reflexionar sobre los distintos patrones rítmicos que se pueden implementar en todas las canciones. Se les indica que primero deben crear un ritmo que sea propicio para ese compás y subdivisión. No se pondría un ritmo en 3/4 si la canción está en 4/4.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: vasos desechables.

Actividad: Se realiza de nuevo el patrón rítmico realizado en el momento de transposición de la clase anterior. Se refuerza el ritmo y se incrementa la velocidad.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Grabadora, vasos desechables, grabación de "The Washington Post" del compositor John Philip Sousa.

Actividad: Las y los adolescentes realizan el mismo patrón rítmico pero ésta vez con la grabación de "The Washington Post". La obra se escucha de fondo mientras ellos hacen el ritmo con los vasos de manera que queda en perfecta sincronía.

Criterios de evaluación:

- 20% Entonación correcta y memorización del canto.
- 20% Transposición correcta en tonalidad menor.
- 15% Participación activa y oportuna.
- 15% Disposición para improvisar.
- 15% Empleo adecuado del ritmo con vasos.
- 15% Asistencia y disciplina.

Sesión 14: Hacia el buen ensamble

Clase abierta para examen de titulación

Objetivo de la sesión: Integrar en una misma clase los objetivos alcanzados durante todo el curso mediante cantos que modulen a la tonalidad menor, usando dinámicas y tempo, realizándolos en canon y haciendo uso de la percusión corporal, con el fin de demostrar y comprobar la independencia motora, auditiva y de ejecución de voz en las y los adolescentes.

- Improvisación

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Entonan la escala de Do Mayor con fonomimia al unísono y después, se dividen en cuatro grupos para cada quien quedarse en una nota del acorde de Do Mayor. A la indicación del maestro, se cambia el acorde a tonalidad menor y después vuelve a tonalidad Mayor, siempre tomando en cuenta las dinámicas que se pidan.

- Reproducción (escala Do Mayor y canon)

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Las y los alumnos se dividen en dos grupos; un grupo marca el pulso de las negras con el tipo de percusión corporal que el maestro indique, mientras que el otro marca las corcheas. Entonan al unísono "Do re mi" de la película La novicia rebelde al hacer al mismo tiempo el ostinatti respectivo de cada grupo.

Al finalizar, cantan "Banaha" con movimientos corporales una vez al unísono y luego se dividen en grupos para realizarlo como canon a tres voces.

- Recepción

Duración: 5 minutos.

Recursos: Grabadora, vasos desechables, grabación de "The Washington Post" del compositor John Philip Sousa.

Actividad: Se sientan todos en el piso formando un círculo repartiéndoseles vasos desechables. Cada uno toma un vaso y lo pone frente a ellos. Se realiza el ritmo visto en la sesión 12. El maestro indica realizarlo en tempo *Adagio* y poco a poco ir *accelerando* hasta hacerlo en el tempo de la obra de John Philip Sousa. Se reproduce la obra mientras se realiza la actividad para hacer audición activa.

- Transposición

Duración: 10 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: Se dividen en cuatro grupos, el maestro demuestra un patrón rítmico en compás de 4/4 y un grupo lo realiza. Cada grupo hace un ritmo con percusión corporal en ostinatti distinto. Los ritmos son a libre elección del maestro, como sugerencia se pueden hacer los vistos en la sesión 11. Se procede a cantar todos en unísono "La perdíz" en tonalidad Mayor una vez, y después en tonalidad menor. Es importante que se escuche cada uno de los ritmos de manera constante durante todo el canto.

- Reflexión

Duración: 5 minutos.

Recursos: ninguno.

Actividad: El maestro habla sobre el recorrido que hicieron las y los adolescentes durante el curso escolar sobre las escalas Mayores y menores, apoyándose de las dinámicas y el tempo propio de cada canción. Para enriquecer su capacidad de entonación se recurrió al canon y se estimuló la independencia motora realizando cantos con uso de ostinatti como percusión corporal y sencilla para la mejorar la audición.

Criterios de evaluación:

25% Entonación correcta (en escala y cantos).

25% Participación activa y oportuna.

25% Realización de ritmo con percusión corporal y con vasos en ostinatti.

25% Asistencia y disciplina.

Conclusión

La ejecución de este proyecto ayuda a las y los adolescentes a pensar y crear melódicamente los parámetros del sentido de frases, matices, dinámica, carácter, canon, trabajo en conjunto, acompañamiento por medio de ostinatti, percusión corporal y percusión sencilla. Esto por medio del uso de repertorio de música clásica o de academia, popular y folclórica implementando cada elemento aprendido de manera paulatina para lograr que sean capaces de transmitir sus emociones y sentimientos a través del bello arte musical, ayudándolos a ser más completos como seres humanos.

Como Raymond Murray Schafer (1933 –) menciona en *El rinoceronte en el aula*: “Estamos ingresando en una nueva era de la educación que está programada más para el descubrimiento que para la instrucción” (Schafer, 1998, p. 22). Es por esto que los dos elementos en conjunto, es decir que la y el adolescente así como el maestro, se unen en el aula para la creación y experimentación musical.

El canto es la base para la enseñanza musical como lo menciona Zoltán Kodály, por eso creo firmemente que la práctica del mismo debe ser la principal actividad y herramienta del sistema de educación actual. Es de ahí donde se derivan las demás actividades, conocimientos y experiencias musicales.

A lo largo de este semestre escolar enero – mayo 2015 pude observar el avance de las y los adolescentes hacia la independencia motriz al cantar de manera afinada, implementando dinámicas y realizando patrones rítmicos utilizando su percusión corporal. Creo que esta propuesta ayudó a que ellos se desarrollaran plenamente por medio de la experimentación, teniendo como base el canto y la audición, apoyándose de su cuerpo como instrumento para dirigirlos en su formación como músicos y seres humanos integrales.

Referencias

- Colectivo de autores. (1999). *Enciclopedia General de la Educación, tomo III, Sección 10*. Barcelona: Océano.
- Frega, Ana. (2009). *Música para maestros*. Barcelona: GRAÓ.
- Rodrigues, Iramar. (2014). *La rítmica Dalcroze hoy*. Compendio de copias.
- Schafer, Raymond. (1967). *El rinoceronte en el aula*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Stern, M. (2002). *Improvisaciones infantiles*. México: El Colegio de México DF.
- Szönyi, Erzsebet. (1976). *La Educación Musical en Hungría a través del Método Kodály*. Budapest: Corvina.
- Tort, César. (1984). *Educación musical en el primer año de primaria. Instructivo para el maestro*. México: Universidad Nacional Autónoma.
- Zambrano, David. (2011). *Aproximaciones musicales. Fundamentos estético-filosóficos de la música y sus mediaciones pedagógicas. Ideas creativas con actividades sensibilizadoras*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Zambrano, David. (2011). Ed. *Compendio de copias de Pedagogía II, semestre 3. Agosto-Diciembre*.