

Unidad 3

Proyecto de creación musical integrada a expresiones escénicas o audiovisuales

Contenidos

1. Introducción al trabajo en un proyecto musical integrado a las expresiones escénicas o audiovisuales.
2. Elección del proyecto y área de trabajo.
3. Diseño del proyecto elegido.
4. Ejecución del proyecto.
5. Evaluación final del trabajo.

Aprendizajes esperados

Los alumnos y alumnas:

- Integran los conocimientos, habilidades y disposiciones musicales adquiridos en el transcurso de las unidades programáticas, demostrando disposición hacia el trabajo creativo (perseverancia, espíritu investigativo, flexibilidad).
- Dominan conceptos y habilidades, aplicándolos al desarrollo del proyecto, empleando el vocabulario técnico-musical aprendido y demuestran capacidad de trabajo individual y cooperativo.
- Exhiben en su trabajo musical la capacidad de innovación e imaginación, el empleo del sentido estético durante el proceso de búsqueda y selección de soluciones musicales y el dominio técnico de los recursos empleados.
- Comunican los resultados del proyecto a la comunidad del establecimiento (compañeros, profesores, apoderados, familias, etc.).

Orientaciones didácticas

Esta última unidad del programa se propone brindar la posibilidad de que los alumnos y alumnas integren los conocimientos, habilidades y disposiciones musicales adquiridos a través del trabajo en las unidades precedentes. Consecuentemente, en el proyecto deben conjugarse los aprendizajes y los dominios técnicos alcanzados con las necesidades expresivas de los estudiantes.

El método de proyectos consiste fundamentalmente en ofrecer oportunidades de elección para que los estudiantes puedan abordar los contenidos mínimos, utilizando diversos enfoques y metodologías complementarias. Esta modalidad busca hacer más atractivo e interesante el trabajo artístico musical, enfatizando y promoviendo aspectos tales como:

- a. La participación activa de todos los alumnos y alumnas para que puedan crear y expresarse autónomamente por medio de la música.
- b. Desarrollo de talentos y habilidades de acuerdo a las necesidades e intereses personales y del equipo de trabajo, lo que supone desempeñar distintas funciones.
- c. Libre elección de los métodos, materiales sonoros y técnicas de ejecución y composición.
- d. Los procesos de investigación y la resolución de problemas, que supone el desarrollo de una actitud abierta, imaginativa, colaborativa y perseverante.

Es conveniente recordar que esta unidad puede ser iniciada en cualquier momento del año, desarrollándose simultáneamente a otra(s) unidad(es) del programa. La función del docente debe ser orientar a los alumnos y alumnas en su trabajo, considerando los objetivos propuestos para el año, junto a los intereses y habilidades particulares de cada uno.

En los casos que el trabajo se realice paralelamente a otras unidades, la atención debe focalizarse en las relaciones y extensiones del conocimiento que el alumnado adquiera en el tratamiento de cada unidad temática.

Así, por ejemplo, si se comienza el proyecto paralelamente a la primera unidad, debe enfatizarse el establecimiento de vínculos con las manifestaciones musicales americanas del siglo XX o la actualidad, cualquiera sea el género, estilo o repertorio de referencia elegido para dar sustentación musical a una creación integrada a la representación, la danza o las expresiones audiovisuales.

Si el trabajo comienza paralelamente a la segunda unidad del programa, el abordaje de cada uno de los contenidos brinda la posibilidad de internarse en las relaciones múltiples entre la música y otras manifestaciones escénicas o audiovisuales. Considerando que la oportunidad para trabajar en relación a los gustos y predilecciones de los alumnos y alumnas se dará principalmente en esta tercera unidad, convendrá enfatizar en la segunda la entrega de los elementos conceptuales, técnicos y valorativos relacionados más directamente con las características de las expresiones escénicas y audiovisuales, para que los jóvenes puedan contar con una amplia gama de recursos y así hacer más eficaz el trabajo creativo en el proyecto.

Considerando las diversas realidades en distintas regiones del país y la habitual escasez de recursos o de oportunidades de interacción de la clase de música con otras manifestaciones artísticas, el planteamiento del proyecto debería considerar a la música como soporte o como integración de lenguajes expresivos o artísticos. Por ejemplo, será frecuente el caso en que no sea fácil el acceso a manifestaciones locales de danza tradicional, ballet o danza moderna como “cultura viva”. También es probable que sean escasos los talleres escolares de teatro o de video.

En cualquiera de estos casos, es recomendable partir siempre por lo más cercano e interesante para los jóvenes, por lo que las experiencias de integración artística en torno a temáticas de interés juvenil pueden ser una entrada apropiada para resolver en conjunto el problema de formular y llevar a cabo un proyecto.

La naturaleza de un proyecto de creación musical integrada a expresiones escénicas o audiovisuales hace aconsejable un trabajo de los estudiantes organizados en grupos. Es importante que éstos sean pequeños (entre tres y seis personas) y que el trabajo sea distribuido adecuadamente entre los integrantes que lo componen. En cualquier caso, conviene que existan instancias formales de autoevaluación, con el objeto de obtener mayores antecedentes acerca del trabajo personal.

El desarrollo de proyectos de creación musical debe garantizar la participación de todos los estudiantes del curso o grupo y fomentar el respeto a todas las expresiones creadas, que obedecen a los intereses de los alumnos y alumnas.

En la amplia gama de posibilidades para la realización del proyecto están la representación teatral, con sus múltiples variantes (teatro clásico, moderno, mimos, teatro de títeres o marionetas, acciones de arte, etc.), la danza (clásica, moderna, folclórica, etc.), diaporamas musicales, video (especialmente del género video-clip), trabajos escénicos multimediales, musicalización de poesía y muchas otras posibilidades. En la sección “Buscando ideas para nuestro proyecto” -que aparece al final de cada una de las dos unidades precedentes- hay orientaciones e ideas que pueden servir como punto de partida en la elección de un tema y el planteamiento de objetivos. En todo caso, las posibilidades son mucho más amplias que las sugeridas y el docente deberá procurar dar prioridad a las ideas originales del alumnado.

El trabajo docente debe tener presente que:

- a. La implementación del método de proyectos debe ser gradual, de modo que alumnos y alumnas se familiaricen con el sistema. En este sentido, se recomienda acompañar y orientar a los estudiantes en las distintas etapas, especialmente durante el comienzo del trabajo.
- b. El trabajo que hacen alumnas y alumnos, tanto en clases como fuera del establecimiento, varía de acuerdo a los distintos proyectos. Lo importante es que cada uno trabaje de acuerdo a los requerimientos de su proyecto, lo cual supone una programación cuidadosa de las distintas etapas.
- c. Es necesario entregar orientaciones generales sobre los diversos recursos y técnicas, las que se pueden introducir de acuerdo a los medios expresivos, grupos de trabajo y sus respectivas actividades. Con este propósito, debe aprovecharse el desarrollo que cada estudiante haya alcanzado en el manejo de conceptos, técnicas y destrezas aprendidos en las otras unidades.
- d. Es muy probable que el producto final varíe respecto a la formulación inicial del proyecto. En este sentido, conviene que exista cierta flexibilidad para que, en la medida que sea necesario, se modifiquen los objetivos, materiales, técnicas, etc. Incluso, en algunos casos muy calificados, puede ser conveniente sugerir un cambio de proyecto. Sin embargo, para que el método funcione, es necesario que la gran mayoría de alumnos y alumnas se hagan responsables de su propuesta inicial, respondiendo de acuerdo a lo programado.

1. Introducción al trabajo en un proyecto musical integrado a las expresiones escénicas o audiovisuales

Ejemplos de actividades

Ejemplo A Escuchan y registran la exposición del profesor acerca del trabajo bajo la modalidad de proyectos: formulación de objetivos, temática, metodología y etapas de trabajo, y procedimientos de evaluación.

Ejemplo B Observan registros fonográficos o audiovisuales de proyectos musicales o de artes integradas realizados anteriormente en el establecimiento, por los alumnos y alumnas del curso, o por otros estudiantes. Discuten en el curso acerca de los alcances del proyecto observado, el logro de los objetivos propuestos y el aporte al conocimiento y necesidades expresivas de los jóvenes. Evalúan como observadores el resultado estético apreciado en la presentación del proyecto.

INDICACIONES AL DOCENTE

En la exposición que haga el docente de la metodología de un proyecto, se recomienda especificar las etapas por escrito y, si es posible, ejemplificar lo que se espera del trabajo, destacando los aspectos planteados en las orientaciones didácticas de esta unidad. Se dialoga sobre lo expuesto con el objeto de aclarar dudas y acoger sugerencias.

2. Elección del proyecto y área de trabajo

- a. Determinación de la idea central.
- b. Pre-diseño.

Ejemplos de actividades

Ejemplo A Mediante discusión realizada en pequeños grupos, definen claramente la temática general y función principal de la música dentro del proyecto a realizar, estableciendo los objetivos del trabajo e identificando los principales destinatarios (público) de la creación artística proyectada.

Ejemplo B

Realizan una “lluvia de ideas” entre todos los miembros del curso, intentando identificar temáticas de interés juvenil que podrían constituir el centro de un proyecto de integración música/movimiento/artes visuales. Acuerdan un número reducido de temas y determinan las características generales que tendrá el componente musical en cada caso.

INDICACIONES AL DOCENTE

Para la elección del proyecto y área de trabajo, el docente debe considerar que este proceso de discernimiento y elección suele no ser fácil. Por ello conviene que, de la discusión guiada por el docente, surjan varias alternativas (mediante “lluvia de ideas” u otras dinámicas grupales). Ante todo, los alumnos y alumnas deben escoger de acuerdo a sus intereses y a los conocimientos y habilidades logrados durante el año.

Es conveniente que la definición general sobre la temática sea acotada con precisión y claridad, para que no resulte ambigua y oriente el trabajo. También es conveniente definir los destinatarios principales del resultado final del proyecto (presentación pública). Esto puede determinar muchos componentes de la realización, tales como el tipo de música, la forma de interpretación y/o registro del material sonoro, el lenguaje empleado, las características del eventual espacio escénico, el tratamiento de las imágenes, el ritmo y atmósfera generales de la creación, etc.

Es preferible que el título de la creación se defina en último término, o que esta decisión sea pospuesta hasta la ejecución del proyecto, durante la fase de producción.

3. Diseño del proyecto elegido

- a. Diseño.
- b. Pre-producción.

Ejemplos de actividades

Ejemplo A Reflexionan en conjunto y evalúan la posibilidad de realizar una comedia musical, con sketches divertidos o satíricos sobre problemáticas contingentes de los jóvenes. Determinan los componentes de expresión artística que contemplaría la comedia (música, sketches teatrales, danza, etc.), un posible orden de los contenidos (introducción, desarrollo, transiciones, conclusión) y los requerimientos técnicos. Realizan el guión.

Ejemplo B Reflexionan en conjunto y evalúan la posibilidad de realizar un video-clip. Determinan la temática musical que contemplaría, un posible orden de los contenidos (introducción, desarrollo, transiciones, conclusión) y los requerimientos técnicos. Realizan el guión.

INDICACIONES AL DOCENTE

En esta etapa o fase es necesario que el docente ayude a los estudiantes a desglosar el tema general en subtemas más específicos, intentando delimitar unas pocas ideas centrales.

En general, debe evitarse cubrir demasiados contenidos en cada proyecto de creación. Para cumplir de manera óptima con lo anterior, es conveniente realizar una pequeña investigación y síntesis sobre el tema elegido, lo cual puede contribuir a aclarar los contenidos específicos que más interesa desarrollar. Esta es una oportunidad privilegiada para “reciclar” algunos de los contenidos desarrollados en las unidades anteriores.

También es importante definir los contenidos en función de especificaciones sobre:

- Los recursos, personas y funciones que requerirá la creación (por ejemplo, la música, el espacio escénico o audiovisual, los ejecutantes, eventuales directores, actores, bailarines, encargados de sonido, iluminación y edición, camarógrafos, planificaciones de ensayos, listas de cotejo con elementos de la música a considerar durante la realización, etc.).
- Presupuestos de producción (recursos, financiamiento, disponibilidad de espacios y tiempos, listados de instrumentos a emplear, etc.).

Mientras los alumnos y alumnas realizan estas labores de diseño y pre-producción, la profesora o el profesor debe conversar con ellos sobre los proyectos, intentando dilucidar aspectos tales como:

- ¿Qué es lo que intentan hacer en el proyecto?
- ¿En qué medida es factible?
- ¿Corresponde o se relaciona con los contenidos tratados en las unidades del año?
- ¿Qué relación guarda con aprendizajes anteriores de los estudiantes?
- ¿Qué etapas de aprendizaje y conocimientos musicales supone?
- ¿Qué otro tipo de conocimientos supone o parecen requerirse?
- ¿Hay disponibilidad de recursos materiales en el establecimiento o entre el alumnado como para llevar a cabo el proyecto dentro de un plazo razonable?
- ¿Es muy amplio o ambiguo?
- ¿Cómo se puede acotar o mejorar?
- ¿Qué compromisos de tiempo y plazos implica?

También puede ser útil el empleo de una ficha de inscripción de cada proyecto, similar a la que sigue:

Ficha de inscripción de proyectos

1. Nombre (es)

2. Curso

3. Nombre del proyecto

4. Modalidad

Individual

Grupal

5. Area del proyecto

(Marcar la que corresponda y el medio específico de expresión)

Interpretación

Ejecución vocal solista

Ejecución vocal de conjunto

Ejecución instrumental solista

Ejecución instrumental de conjunto

Ejecución mixta

Otro: _____

Composición

Invención

Arreglo o adaptación

Otro: _____

Edición de producción musical

Registro fonográfico

Material de difusión audiovisual
(video, multimedia, etc.)

Otro: _____

Proyecto integrado de arte

Areas artísticas involucradas:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

6. Observaciones del profesor o profesora:

En este espacio se puede consignar aspectos que es necesario que alumnos y alumnas tengan presente en la realización de su trabajo.

7. Períodos de evaluación

	Fecha	[Ponderación]	Nota
Diseño del proyecto	_____	_____	_____
Estado(s) de avance	_____	_____	_____
Trabajo final	_____	_____	_____

Esta fase concluye comúnmente con la elaboración de un guión que ordena en forma escrita el contenido del proyecto que se quiere realizar. Sus características específicas dependerán del tipo de creación musical elegida y de las expresiones artísticas involucradas en cada caso, pero – de cualquier modo- las principales funciones del guión serán en este caso las de ordenar el contenido de la creación a ser desarrollada y realizar definiciones específicas para el montaje musical, escénico, narrativo y visual.

Es común que los proyectos que integran diversos lenguajes artísticos requieran de la elaboración de varios guiones para una misma obra o montaje, para ordenar más claramente las definiciones específicas antes mencionadas (por ejemplo, un guión técnico, otro literario, otro de sonidos y música, de iluminación, etc). Estos diferentes guiones pueden ser también elaborados por diferentes estudiantes o grupos.

Una vez que los alumnos y alumnas hayan escrito estos guiones, el docente supervisará la confección del guión de producción, el que es una especie de plan sintético de trabajo para la producción de la obra. En éste se indica los lugares y espacios donde se desarrollará el proyecto y todos los requerimientos humanos y materiales.

4. Ejecución del proyecto

- a. Producción.
- b. Exhibición.

Ejemplos de actividades

Ejemplo A Desarrollan las acciones contempladas en el diseño y el plan de trabajo (guión de producción), cooperando con los miembros del grupo docente y haciendo un uso adecuado de los recursos musicales, plásticos, teatrales, literarios u otros. Comunican los estados de avance, logros y dificultades al docente y consideran los comentarios críticos empleando un vocabulario musical y técnico apropiado.

Ejemplo B Presentan y comparten con el curso o la comunidad del establecimiento el trabajo realizado, comunicando el proceso seguido para llegar al resultado final. Presentan las obras en un espacio apropiado, con buena acústica e iluminación.

Ejemplo C Programan la realización de un proyecto audiovisual que contemple desde su génesis la inclusión de recursos expresivos, utilizando para su convergencia una temática relacionada con su entorno (por ejemplo una feria o mercado). Construyen una base de datos sonora y otra visual; establecen un flujo discursivo; un protagonista que se sumerge en ese colorido y sonoro mundo. Finalmente, para su proceso compositivo, utilizan figuras de dicción literaria, tales como: anáfora (repetición de palabras o frases para conseguir efectos sonoros o remarcar ideas: “bate, bate, chocolate, con harina y con tomate”); anticlímax (disminución abrupta de la dignidad e importancia al final de un período o pasaje, para lograr un efecto satírico); antítesis (enfaticar contraste de ideas); asíndeton (eliminar conjunciones o nexos para provocar efectos de rapidez o “stretto”); calambur (agrupación de ideas de formas diversas, para cambiar su significado); etc.

INDICACIONES AL DOCENTE

Durante la ejecución del proyecto es importante revisar y evaluar los estados de avance, cautelando la gradualidad del desarrollo y reorientando a los alumnos y alumnas en aquellos casos en que pueda surgir un retroceso.

Es importante considerar que los procesos creativos en las artes muchas veces implican remisiones, avances laterales o en espiral, periodos de perfeccionamiento técnico, replanteamientos, reconfiguraciones, etc., y que esto suele tener concomitancias emocionales para quien está involucrado en el proceso creativo (desánimo, ansiedad, demora o aceleración excesivas del trabajo, sobreexigencia, descalificación del grupo de trabajo, etc). El docente debe informar a los estudiantes acerca de esta posibilidad y alentarlos a reorganizar y continuar su trabajo gradualmente.

5. Evaluación final del trabajo

Ejemplo de actividad de auto y coevaluación de los resultados del proyecto

Desarrollan acciones individuales y grupales de evaluación del o los trabajos realizados, contemplando tanto el proceso de elaboración, como el producto final. Valoran en grupo el aporte del proyecto al aprendizaje del trabajo cooperativo y al conocimiento musical de cada uno, como también el cumplimiento de los objetivos de expresión artística que se habían propuesto.

INDICACIONES AL DOCENTE

Es importante dejar un registro de los proyectos, contemplando tanto el proceso de desarrollo como el producto final del trabajo. Esto puede realizarse mediante grabaciones en cinta-casette, video o varias formas combinadas de registro y seguimiento del proceso.

En la evaluación de los proyectos el profesor o profesora debe considerar el desarrollo de los mismos, tanto desde las características y dominios de cada alumno y alumna, como desde el proceso mismo (estados de avance) y los resultados obtenidos, en términos de calidad y comunicación a la comunidad.

El docente debe procurar que los estudiantes dispongan de un tiempo suficiente para conocer y examinar lo que han hecho los demás (ver más adelante el Anexo 5, Criterios y formas de evaluación).

Es importante que el docente comunique a los estudiantes la necesidad de evaluar los resultados del proyecto en relación a los aprendizajes logrados durante el año, especialmente los relacionados con las habilidades de ejecución, composición, lenguaje musical y trabajo en equipo.

Evaluación

La siguiente tabla indica los ámbitos de trabajo musical y los criterios con que pueden ser evaluados los ejemplos de actividades realizados en esta unidad.

La evaluación del logro de los aprendizajes esperados deberá resultar de una estimación sintética y ponderada realizada por el docente, al considerar el conjunto total de sus acciones evaluativas.

La especificación de los aspectos considerados bajo cada *criterio* y sus principales *indicadores* están consignados en el **Anexo 2, Criterios y formas de evaluación** (ver tablas con criterios e indicadores para cada ámbito de trabajo musical).

Contenido	Ejemplo	Ámbitos de trabajo musical													
		Reflexión				Proyectos musicales					Forma de enfocar el trabajo				
		Criterios				Criterios					Criterios				
		a	b	c	d	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1	A			+		+				+	+	+			
	B		+	+	+	+	+							+	+
2	A		+	+		+	+	+		+	+		+	+	+
	B	+	+	+		+	+	+			+		+	+	+
3	A	+	+	+		+	+	+	+		+		+	+	+
	B	+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	
4	A	+	+	+			+	+	+	+		+	+		+
	B						+	+	+		+		+	+	
5		+	+				+			+				+	