

Escuela de música

Tema:

Videos Lúdicos Para Ser Aplicados en Proyectos Musicales de Vinculación

Trabajo de titulación para la obtención del título de licenciatura en música

Modalidad: Producto Artístico

Presentada por:

Roberto Paúl Viana Gómez

Tutor:

Mg. Marcia Vasco

Quito, febrero 2023

RESUMEN

Cada día existen nuevos profesionales en el área de las artes musicales, grandes intérpretes, compositores, talentosos productores, dedicados docentes, entre otros. Es gracias a esto que se puede dar lugar a compartir esos conocimientos en proyectos de vinculación o voluntariado, para que más personas tengan acceso a ellos, ya que existen locaciones en el país con acceso nulo a una formación musical de calidad y provechosa. Apoyándose en el desarrollo y avance de la tecnología y herramientas digitales, este proyecto busca entregar a través de un medio audiovisual, material para el uso y acercamiento a la música en los lugares del país siendo éste un aporte para el crecimiento musical y cultural de los beneficiarios. Introducir a las personas a las artes musicales a través de actividades lúdicas y entretenidas que serán de utilidad para su inicio en la música, generando habilidades para la coordinación, memoria, retención musical, entre otras. A más de ello, empatía e interacción entre compañeros de actividades. Por lo tanto, el uso de estos videos puede dar resultados a corto y largo plazo.

Palabras clave: Ayuda social, formación musical, audiovisual, metodologías activas para la enseñanza para la música, actividades lúdicas

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE NORMA ÉTICA Y DERECHOS

El presente documento se ciñe a las normas éticas y reglamentarias de la Universidad Hemisferios. Así, declaro que lo contenido en este ha sido redactado con entera sujeción al respeto de los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes. Por tal motivo, autorizo a la Biblioteca a que haga pública su disponibilidad para lectura dentro de la institución, a la vez que autorizo el uso comercial de mi obra a la Universidad Hemisferios, siempre y cuando se me reconozca el cuarenta por ciento (40%) de los beneficios económicos resultantes de esta explotación. Además, me comprometo a hacer constar, por todos los medios de publicación, difusión y distribución, que mi obra fue producida en el ámbito académico de la Universidad Hemisferios. De comprobarse que no cumplí con las estipulaciones éticas, incurriendo en caso de plagio, me someto a las determinaciones que la propia Universidad plantee.

Roberto Viana

172216716-8

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de titulación a mi padre Roberto Viana por acompañarme y guiarme en todos los aspectos que la vida me presenta siempre determinación y cariño.

A mi madre Tania Gómez por siempre estar pendiente de mis actividades y preocuparse por mí todos los días, a mi hermana Doménica Viana que siempre me apoya con su sonrisa y picardía en los días más difíciles. A mi sobrino Roberto Rodríguez que es como mi segundo hermano, quien siempre ha estado conmigo desde el día en que nació y a toda mi familia que siempre están pendientes por mi crecimiento y desarrollo profesional.

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a dios por permitirme continuar con mis estudios, seguir formándome como un profesional con vida, salud y fuerza.

Agradezco mucho a mi maestra Marcia Vasco por su paciencia y guía para la realización de este trabajo, es gracias a sus enseñanzas y a su compromiso que hoy puedo convertirme en un profesional capacitado prevaleciendo siempre el lado humano.

INDICE

1	Videos Lúdicos Para Ser Aplicados en Proyectos Musicales de Vinculación	8
1.1	Planteamiento del problema:	11
2	Objetivos	12
	General:.....	12
2.1	Específicos:	12
3	Revisión preliminar de la literatura:	10
4	Metodología	12
5	Modalidad	13
7.1	METODOLOGIAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL	15
7.2	1.1 Pedagogía Bapne	15
7.3	Anatomía	17
7.4	Psicología	17
7.5	Neurociencias	18
7.6	Etnomusicología.....	18
7.7	Pedagogía Dalcroze.....	20
7.8	1.3 Pedagogía Orff.....	21
8.1	APLICACIÓN DE SOFTWARES DE AUDIO Y VIDEO PARA LA PEDAGOGIA MUSICAL.....	24
8.2	2.1 Daws de audio	24
8.3	Reaper	25
8.4	Editores de video.....	26
8.5	Edición lineal	26
8.6	Edición no lineal.....	27
8.7	Wondershare Filmora 9.....	27
9.1	PRODUCTO AUDIOVISUAL.....	29
9.2	Planificación del material de clase	29

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1	16
Gráfico 2	19
Gráfico 3	212
Gráfico 4	12
Gráfico 5	22
Gráfico 6	23
Gráfico 7	25
Gráfico 8	26
Gráfico 9	26
Gráfico 10	27
Gráfico 11	28
Gráfico 12	29
Gráfico 13	30
Gráfico 14	31
Gráfico 15	31
Gráfico 16	32

VIDEOS LÚDICOS PARA SER APLICADOS EN PROYECTOS MUSICALES DE VINCULACIÓN

Roberto Viana

rpviana@estudiantes.uhemisferios.edu.ec

RESUMEN

Cada día existen nuevos profesionales en el área de las artes musicales, grandes intérpretes, compositores, talentosos productores, dedicados docentes, entre otros. Es gracias a esto que se puede dar lugar a compartir esos conocimientos en proyectos de vinculación o voluntariado, para que más personas tengan acceso a ellos, ya que existen locaciones en el país con acceso nulo a una formación musical de calidad y provechosa. Apoyándose en el desarrollo y avance de la tecnología y herramientas digitales, este proyecto busca entregar a través de un medio audiovisual, material para el uso y acercamiento a la música en los lugares del país siendo éste un aporte para el crecimiento musical y cultural de los beneficiarios. Introducir a las personas a las artes musicales a través de actividades lúdicas y entretenidas que serán de utilidad para su inicio en la música, generando habilidades para la coordinación, memoria, retención musical, entre otras. A más de ello, empatía e interacción entre compañeros de actividades. Por lo tanto, el uso de estos videos puede dar resultados a corto y largo plazo.

Palabras clave: Ayuda social, formación musical, audiovisual, metodologías activas para la enseñanza para la música, actividades lúdicas

ABSTRACT

Every day there are new professionals in the area of musical arts, great performers, composers, talented producers, dedicated teachers, among others. It is thanks to this that it is possible to share this knowledge in volunteering projects, so that more people have access to it, since there are locations in the country with zero access to worthy and profitable musical training, taking advantage of the development and advancement of technology,

globalization and digital tools, this project seeks to deliver, through an audiovisual media, material for the use and approach to music in these country venues, this being a contribution to the musical and cultural growth of the beneficiaries.

Bring students closer to musical elements (melody, harmony and rhythm) through playful and entertaining activities that will be useful for their initiation in the subject of music, generating skills for coordination, memory, musical retention in addition to this, empathy and interaction between classmates. Therefore the good use of these videos can generate good results.

Keywords: Social Help, musical formation, audiovisuales, audiovisual, active methodologies for teaching music and and playful activitie.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo muestra videos lúdicos con diferentes actividades, esto será un aporte para todo tipo de institución.

El tema es relevante porque lamentablemente, no todas las instituciones educativas pueden proveer a su alumnado de una formación musical. Hoy en día la paralización inesperada de la presencialidad en las clases debido a la pandemia del coronavirus, genera que estos proyectos sean de mucha relevancia ya que brindan un material didáctico y audiovisual, accesible para todo público.

El tema es viable porque se cuenta con el material e información para llevarlo a cabo, así como con proyectos de vinculación donde pueden ser aplicados. El tratamiento de este tema apunta a brindar mayores oportunidades en la música en el presente y a largo plazo. El implemento de actividades lúdicas y originales servirán de ayuda a varios sectores y serán de provecho donde sea que se encuentre el receptor gracias a la virtualidad.

El tema obedece a un interés personal ya que siempre he tenido esta visión de apoyar y ayudar con mis conocimientos a las personas, generando oportunidades y nuevas opciones de aprendizaje. Con la realidad actual del mundo por la pandemia, y la paralización en la educación presencial, muchos sectores quedaron marginados del sistema educativo. El campo musical no fue la excepción. A través de esta iniciativa se pretende brindar a las personas y a las instituciones en general, una opción para que, a través de un espacio musical, amplíen su panorama hacia actividades culturales que pueden llegar a ser de su interés, y aporten a su enriquecimiento y crecimiento personal. Además, favorece a desarrollar destrezas y habilidades nuevas, incluso en una opción profesional para su futuro.

A nivel nacional existen varios aportes en el área de formación musical, voluntariados y proyectos de labor social, sin embargo, con la llegada de la virtualidad en la educación, este proyecto busca ser un aporte pionero enfocado a la nueva realidad ya que será creado con herramientas de entorno digital.

Revisión preliminar de la literatura: Con respecto al estado del arte, en la presente investigación se tratará inicialmente acerca de las propuestas metodológicas de educadores y formadores musicales. Como segundo punto, se hablará sobre la utilización de softwares de audio y video y cómo se aplican en la enseñanza. Para ello se consultará el “Método Bapne para la Educación Musical” de Javier Romero, “El Método Orff y su Aporte en la

Enseñanza de la Música” de Karen Sánchez, “Aplicación del Método Dalcroze en las Enseñanzas Elementales” de Tomás de Torrejón. Todos los mencionados anteriormente brindarán soporte para los videos de esta investigación.

Planteamiento del problema:

Para observar la gravedad del problema de la falta de conocimiento musical actualmente a nivel mundial, Aróstegui (2016) señala que en el mundo, la educación musical pierde fuerza en la escuela porque las reformas educativas defienden modelos curriculares centrados en el mejoramiento de los resultados académicos en pruebas estandarizadas, lo que repercute negativamente en los recursos que se asignan a la materia “música”. Todo esto puede significar que la educación musical está en crisis en el sistema educativo. (Aróstegui, 2016, p. 26).

En el caso de América latina, Muñoz (2012) indica que es preciso aclarar que la educación musical no hizo su entrada en las escuelas con el propósito de formar músicos profesionales, aunque su intervención en la vida del niño, bien puede descubrir los verdaderos talentos artísticos que más tarde han de seguir una ruta especializada. El verdadero propósito de la enseñanza de la música en las escuelas es el de transformar a cada niño en un descubridor del mundo sonoro, para que pueda percibir y comprender sus elementos fundamentales y apreciar sus aparentes misterios disfrutando, además del goce que se deriva al escuchar todo tipo de obra musical. (Muñoz, 2012, p. 12)

En el caso del país, las instituciones educativas deben cumplir con el currículo aprobado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Dentro de este currículo se encuentra la materia de Educación Cultural y Artística. En este trabajo de titulación se ejecutará un plan para impartir clases de música a niños y jóvenes. Este proyecto consiste en impartir clases de movimiento, expresión corporal, lectura musical, construcción de instrumentos de percusión a través de videos lúdicos y didácticos para ser de uso asincrónico por el alumnado completando de manera significativa, su formación a través de la música. Muchas escuelas no cuentan con los recursos para contratar a docentes especializados en el ámbito artístico o musical. Por lo mencionado anteriormente se buscará, brindar a través de la virtualidad programas audiovisuales para acercar al alumnado al arte de la música y sus beneficios, que profesores y moderadores dispongan de esta herramienta para su planificación.

OBJETIVOS

General: Promover el desarrollo cultural, intelectual y espiritual en las personas e instituciones en general a través de la producción de videos lúdicos de enseñanza musical.

Específicos:

- Analizar propuestas metodológicas de investigadores y autores
- Generar iniciativas de índole social con apoyo de material musical
- Aplicar programas de audio y video para desarrollar la parte tecnológica
- Elaborar el producto audiovisual

METODOLOGÍA

Según Franco, la revisión bibliográfica como el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos (Franco, 2011 p.118). Del mismo modo Sabino menciona que en cuanto a los elementos del marco metodológico pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables. (Sabino, 2008 p. 25)

Dado que el objetivo del estudio será promover el desarrollo cultural, intelectual y espiritual en los niños de escuelas y colegios a través de la producción de videos lúdicos de enseñanza musical, se recurrió a un diseño no experimental considerando que el tema de investigación tiene un sustento teórico suficiente. Se procedió a realizar una investigación de tipo descriptiva para conocer a detalle la forma en que los videos educativos aportarán a la formación musical de los educandos.

De acuerdo a (Marisela, 2016) es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto que también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su contexto y tipo descriptivo ya que se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por

qué” del sujeto de investigación. Sin embargo, este trabajo de titulación da paso a futuras investigaciones donde se podría analizar los resultados de la aplicación de estos programas de manera más cuantitativa. (Marisela, 2016)

El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo puesto que este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. Adicionalmente no busca comprobar una hipótesis previamente establecida. El enfoque cualitativo genera principalmente palabras ya que es una investigación exploratoria. Se utiliza sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones. Por ejemplo, la investigación cualitativa utilizará grupos de enfoque y preguntas de texto abiertas para recopilar datos. Los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social, porque dejan de lado las visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social donde no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historias de los actores sociales que son captados a través de sus testimonios. El presente trabajo es cualitativo porque analiza conceptos, opiniones y recoge experiencias de un entorno. Padrón (2011). Del enfoque cualitativo se tomará la técnica de entrevista como instrumento de recolección de información para la producción de estos videos lúdicos y educativos a los sujetos clave. Así mismo a personas que han trabajado en proyectos de vinculación donde podría ser aplicado este material, se consultó con algunos docentes experimentados en el área y se pudo tomar sus referencias también para un mejor enfoque de las actividades a mostrar.

MODALIDAD

El presente trabajo de titulación tiene como fin la creación de productos lúdicos para la enseñanza musical. Por ello se ha optado por utilizar la modalidad de producto artístico. Según el manual de titulación de la Escuela de Música de la U. Hemisferios “Un producto artístico es el resultado de la creación o producción artístico-musical, cuyo objetivo no es la interpretación y que requiere ser contextualizado y argumentado. Uno de los aspectos del producto artístico es su carácter tangible, cuyos componentes permiten su manipulación física para poder servir como bien o elemento material con características de accesibilidad a sus contenidos”. (Hemisferios, 2020)

“El producto audiovisual implica la producción conceptual de los temas por separado o en un solo video, que contenga todas las obras musicales. Los productos en plataformas digitales (Spotify, YouTube, Stream) consiste en subir a una multi plataforma de internet

con una calidad de audio similar al CD, tener todo el producto a disposición del público en cualquier lugar del mundo” (Hemisferios, 2020). Por lo tanto, este trabajo de titulación contendrá pequeños videos por separado con su respectiva explicación.

METODOLOGIAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL

El objetivo de este trabajo es la creación de cinco videos educativos para la enseñanza de ritmo, movimiento, historia y teoría musical, que serán desarrollados en los siguientes productos audiovisuales:

- Uno de percusión corporal
- Uno de teoría musical
- Uno de ritmo y movimiento
- Uno de historia de la música
- Uno de motivación y didáctica musical

Todos estos videos serán creados para que las personas aprendan de forma lúdica, es por esto que se apoyará en algunos métodos activos de enseñanza musical.

1.1 Pedagogía BAPNE

Javier Romero en su página oficial sobre este método, en el apartado “¿Cuándo nació el Método BAPNE?”, menciona que este método es el resultado de “varios viajes que realizó a partir del año 1998 a las zonas de Ghana, Senegal, Burkina Faso, Namibia, Sudáfrica y otros tantos países africanos visitados por él. El Método Bapne nace de una visión etnográfica del cuerpo”. (Romero, 2015)

La palabra BAPNE es un acrónimo y sus siglas significan: Biomecánica, Anatomía, Psicología, Neurociencias y Etnomusicología. Estas disciplinas que conforman el Método buscan el desarrollo de los lóbulos cerebrales obteniendo como resultado: estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativo, las cuales se ven reflejadas en los ejercicios concretos de percusión corporal que utilizaremos en la primera actividad de los videos. (Romero, 2015)

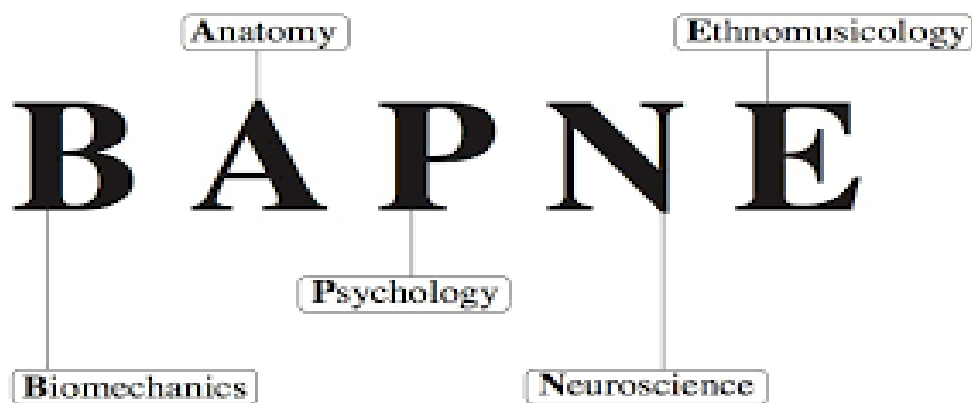

Gráfico 1: Etimología de BAPNE. Fuente: “El método BAPNE para el aprendizaje”

Según el documento “El método BAPNE para el aprendizaje musical” La música está presente en escuelas y centros de enseñanza especializados. Como en todos los centros educativos, se debe tener en cuenta la pedagogía, en este caso la musical, que es “el conjunto de conocimientos y elementos que ayudan al desarrollo del proceso educativo” (Romero, 2015) . Para conseguir un buen desarrollo de la educación de la música, es importante la función del profesorado y el uso de técnicas y métodos adecuados para ello. Cabe destacar al respecto del método Bapne que es uno de los utilizados para desarrollar la estimulación cognitiva necesaria para el aprendizaje de la música” (Romero, 2015).

Según el documento El método BAPNE para el aprendizaje musical, las características que marcan este método de enseñanza son las siguientes:

- Las actividades que se realizan tienen una duración de alrededor de tres minutos con el objetivo de mantener la atención.
- Las actividades son diversas y cambian en cortos períodos de tiempo para evitar la repetición y memorización, manteniendo el beneficio del desarrollo de la estimulación cognitiva.
- Se fomenta la creatividad mediante el movimiento y la estimulación.
- Está centrado en la percusión corporal como medio para el desarrollo de la concentración, la memoria y la atención.

Adicionalmente la metodología BAPNE ha sido utilizada como un método para desarrollar una solución al estrés laboral” (Romero, 2015)

La primera sigla del acrónimo BAPNE es la B que significa biomecánica. Entendemos a la Biomecánica como la “ciencia que estudia al cuerpo en relación con: su estructura; de la función del sistema músculo esquelético y también se refiere al análisis de la mecánica de los movimientos. Explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve”. (Pacheco, 2007).

“En este caso el método BAPNE obtiene un máximo rendimiento en cada uno de los ejercicios rítmicos aplicando los conocimientos básicos de la Biomecánica para aprovecharlos en el desarrollo de ejercicios percutidos con la finalidad de diseñar, crear e impartir una enseñanza bien fundamentada”. (Romero, 2015)

1.1.1. Anatomía

Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, la disposición de los huesos y órganos y la relación que existe entre ellos. Es una amplia rama que permite aprender sobre aparatos y sistemas de la anatomía humana, la estructura ósea y muscular que condiciona cada uno de los movimientos. En el Método BAPNE se desarrolla una disociación de las extremidades inferiores, superiores y del lenguaje, de manera que cada una de ellas es completamente independiente de la otra. (Romero, 2015)

1.1.2 Psicología

Ciencia que estudia el comportamiento humano y los aspectos que son relevantes. De las cinco líneas que el método BAPNE tiene para abarcar el estudio de la percusión dentro de la psicología, se guía por la primera que es: “La perspectiva psicofisiológica y psicobiológica de la percusión corporal porque en las manifestaciones de la personalidad, de la conducta y de diversos trastornos concretos su empleo es beneficioso para el ser humano.” (Romero, 2015) . Las generaciones actuales de niños y adolescentes están a la vanguardia de los cambios en el sistema educativo además del cumplimiento de sus derechos, que les permite tomar actitudes desafiantes frente al docente. Dichas actitudes pueden ser medios para medir la paciencia o la reacción del maestro. A partir de la intervención con el método BAPNE, el fortalecimiento de la inteligencia emocional del docente será clave, podrá llegar a mejores soluciones frente a los problemas tanto en el aula como en su vida personal. El logro de un buen ambiente escolar y buen trato entre docente-alumno es principalmente el equilibrio conductual, emocional, perceptivo en el docente que da como resultado el aprendizaje significativo en los educandos. (Romero, 2015, pág. 13)

1.1.3 Neurociencias

Con la ejecución de los ejercicios del método se estimula a la corteza prefrontal. Con la activación de esta gran área del cerebro se integran las capacidades cognitivas y se impulsa a un desarrollo de varias funciones ejecutivas como son la atención, retención de memoria, comportamiento con otros, sentimentalismo, valores como la solidaridad, mayor autoestima, mayor confianza con el grupo y motivación. Para una ejecución correcta es preciso la coordinación de los músculos, y es en donde el cerebelo cumple su importante función, esta parte del cerebro hace que nuestro equilibrio y coordinación estén en acción ya sean movimientos sencillos o complejos, en general, que el cuerpo responda a las órdenes que emitimos. También, gran parte de las neuronas se encuentran en el cerebelo, por tanto, se sigue el estímulo a los procesos cognitivos. Gracias al gran aporte musical que tiene el método también son activados los lóbulos temporales, estos son los encargados de recibir e interpretar la información auditiva. La música y letra que tienen los ejercicios finalmente activarán las áreas del lenguaje. (Romero, 2015, pág. 15)

1.1.4 Etnomusicología

La etnomusicología plantea el estudio científico de la música desde un contexto cultural que se centra en la práctica social, recreando comportamientos y tradiciones que no tienen autores conocidos, la música representa hechos de la vivencia pasada y actual de los pueblos. (Sandoval, 2011). Javier Romero en su estudio para la creación del método, tomó principalmente la figura circular. En su estudio etnográfico verifica que en África todos se reúnen en círculos concéntricos para sus cantos y danzas. Al igual que en las comunidades andinas también existen fiestas populares que de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos son manifestados en forma ritual y circular, como representación de la totalidad y de la unión de energía, donde se puede observar variedad de música y cantos que por tradición oral se han ido pasando de generación en generación. (Romero, 2015, pág. 17)

Beneficios de BAPNE: La percusión corporal entrega beneficios y posibilidades muy amplias que ayudan desde varios puntos de vista a estimular mente y cuerpo a través de los siguientes aspectos:

Desde el punto de vista psicomotriz:	- Praxias por imitación - Disociación psicomotora - Desarrollo del sistema propioceptivo - Desarrollo del sistema vestibular - Alternancias motoras - Coordinación visomotora - Coordinación oculomotora - Coordinación estructurada por planos biomecánicos (horizontal, sagital y longitudinal) - Coordinaciones estructuradas por ejes biomecánicos. - Orientación derecha-izquierda.
Desde el punto de vista neurológico:	- Desarrollo de la atención (focal, sostenida, selectiva, dividida y alternante) - Desarrollo de la memoria (memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria de procedimiento, aprendizaje motor). - Planificación del movimiento - Programación motora - Tareas de inhibición motora - Tareas de “Go no Go
Desde el punto de vista psicológico:	- Trabajo comunitario, en equipo. - Desarrollo de la inteligencia interpersonal - Desarrollo de la inteligencia intrapersonal - Desarrollo de las formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, pies y mirada. - Mejora de la motivación - Transmisión de valores - Actividades específicas para Déficit cognitivo, Toxicómanos, Alzheimer, Parkinson, Autismo, Asperger, etc.
Desde el punto de vista musical:	- Forma musical - Timbre - Compás - Metro - Dinámica - Pulso - Ritmo - Entonación melódica - Trabajo grupal musical - Composición. - Conocimiento de la música en las diferentes culturas - Aprender a enseñar de manera kinestésica - Percusión corporal a nivel estético

Gráfico 2: características BAPNE. Fuente: “El método BAPNE para el aprendizaje musical”

Esta metodología favorece el desarrollo de la creatividad, por lo tanto en el video se podrá notar su presencia en la actividad colaborativa, centrada en la percusión corporal ya que mantiene la atención, concentración y práctica de ritmos con su compañero.

PEDAGOGÍA DALCROZE

“No se escucha la música solo con los oídos, se oye resonar en todo el cuerpo, en el cerebro y en el corazón” (Emile Jaques Dalcroze).

La pedagogía Dalcroze es un método de educación musical que relaciona los vínculos naturales entre el movimiento corporal y el movimiento musical que conduce al desarrollo de las facultades artísticas de quien lo practica. Las tres materias principales son: la Rítmica, el Solfeo y la Improvisación. La rítmica de este autor no es una pedagogía para aprender los ritmos, es una metodología completa que permite aprender sensorialmente todas las nociones musicales necesarias para el desarrollo de las capacidades auditivas y rítmicas de los participantes. (Belmonte, 2013)

Este pedagogo y compositor suizo, se oponía al aprendizaje repetitivo de la música. A través del movimiento corporal trabaja la educación del oído y el desarrollo perceptivo del ritmo. Según Silvia Del Bianco este método abarca muchas disciplinas, relacionando música y movimiento corporal, adquiere además una educación auditiva activa con la ayuda del movimiento, tomando conciencia del cuerpo y aprendiendo a improvisar corporal y musicalmente. Se puede utilizar también material auxiliar como balones, ula ula, cintas, pentagramas en el suelo, en paredes, papelógrafos, pañuelos, bufandas o pequeños instrumentos de percusión como panderos, claves, crócalos o elementos que se tengan a la mano. La imaginación toma un rol importante también aquí. (Belmonte, 2013)

Gráfico 3: Dalcroze. Fuente: “Aplicación del método Dalcroze”

Dalcroze en el aula de música

Gráfico 4: Dalcroze aula musical fuente: “Aplicación del método Dalcroze”

A través del video titulado “Volley musical” se pone en práctica esta metodología, trabajando la parte de ritmo y movimiento, conexión entre cuerpo y mente, logrando hacerlo de manera eficaz

3. Pedagogía Orff

El ritmo nace del lenguaje hablado, lentamente se va musicalizando con 2, 3, 4, 5 notas y es posteriormente transmitido al cuerpo . Se comienza por lo más cercano al niño: el recitado rítmico. Esas fórmulas rítmicas se experimentan a través de palmas y pies.

Orff basa su método o sistema en los ritmos del lenguaje, cuyas palabras poseen una rica fuente de elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción del ritmo (palabra- cuerpo – movimiento) y la vivencia de éste. Para Orff, el cuerpo trabajará como un instrumento de percusión de timbres variados, que emplea cuatro planos sonoros: pies, rodillas, palmas y dedos, con los que se pueden conseguir distintas variedades rítmicas y dinámicas. (CRIOLLO SÁNCHEZ, 2017)

Objetivos

1. Incrementa habilidades del lenguaje y conceptos
2. Incrementa la libertad de expresión
3. Desarrolla el respeto y la aceptación de los individuos a expresarse libremente
4. Incrementa el poder de control del cuerpo
5. Desarrollo de las relaciones espaciales
6. Fomenta el trabajo en equipo al desarrollar habilidades para trabajar en grupo
7. Desarrolla la habilidad de aceptar, comprender y usar comunicación verbal y no verbal

8. Desarrolla el uso de relaciones espaciales
9. Motiva al ayudar a canalizar los instintos extrínsecos de los estímulos intrínsecos
10. Un escape aceptable del estrés
11. Provee una experiencia musical positiva y exitosa
12. A tener libertad, diversión y disfrutar.
13. Participar voluntariamente
14. A descubrirse
15. A funcionar de manera independiente (Jaramillo, 2006) (Bermúdez Briñez, 2008)

Esta metodología se aplicará en el video del ritmograma de la canción “Seven Nation Army” de los Whites Stripes, utilizando el cuerpo como el principal instrumento, combinando palmas, aplausos y piernas para su ejecución.

El método Orff

Características y aportaciones principales

- **Características**
  - Dar importancia a la forma de ser y comportamiento del niño.
  - No a la teorización excesiva.
  - Tres conceptos eje: palabra, música y movimiento.
- **Aportaciones**
  - Música elemental
  - Música y lenguaje
  - Los instrumentos. Cuerpo y orquesta

Gráfico 5: Orff fuente: “El método Orff y su aporte”

+ Los instrumentos

- El primer instrumento es el cuerpo

- Después la pequeña percusión,

- Los instrumentos de la orquesta

- Y su representación en partituras y esquemas

Gráfico 6: Instrumentación Orff Fuente: “El método Orff y su aporte”

APLICACIÓN DE SOFTWARES DE AUDIO Y VIDEO PARA LA PEDAGOGIA MUSICAL

Para Carmen Castillo, el cine, la televisión y el vídeo son considerados como medios auxiliares de la educación, en tanto soportes de contenidos de diferentes asignaturas. Sin embargo, el conocimiento de pedagogos y maestros puede hacer que los medios de comunicación como colaboradores del proceso docente no se limiten al empleo de éstos únicamente como ilustraciones. (Castillo, 2006)

“Resulta notorio el valor que tienen como instrumentos de trabajo docente, pues además de posibilitar la reducción del tiempo destinado al tratamiento de los temas, incrementan la efectividad de las clases, consecuentemente, resultará muy interesante acercarse al modo en que los niños y jóvenes se vinculan con los medios audiovisuales”. (Castillo, 2006)

Determinados autores como Carmen Castillo, resaltan que el hecho de hacer accesible el modo de aproximarse a la música facilita enormemente que éstos puedan desarrollar en el futuro aptitudes musicales, de forma que en lugar de partir de esas supuestas capacidades es necesario plantearse antes cómo se puede generar el escenario propicio para su desarrollo. Sin duda desde el audiovisual se puede indagar si se pretende buscar esa plataforma desde la que hacer emerger una educación musical significativa, ya que de su buen desarrollo se podrán llegar a obtener mayores y mejores beneficios en forma de alumnos bien instruidos y motivados por el arte musical. (Castillo, 2006)

La clave del lenguaje audiovisual es que el significado del mensaje viene dado por la interacción del sonido e imagen, dentro de un contexto secuencial esto brinda otra opción para el aprendizaje (Bermúdez Briñez, 2008) (Durso, 2020)

1.2 Daws de audio

Dentro de la realización audiovisual, el Sonido es un campo creativo que, desde la aparición del cine sonoro, va de la mano con la imagen. El sonido es capaz de crear un modo de percibir distinto y puede condicionar la interpretación de las imágenes, por ejemplo, centrando nuestra atención en un punto específico y guiando de alguna manera al espectador a través de la imagen. (Durso, 2020)

Un sistema D.A.W (Digital Audio Workstation ó Estación de trabajo de Audio Digital) es una potente herramienta para los estudios de grabación, que trabajan con audio digital, permitiendo la comunicación entre el usuario y el procesamiento de una señal digital. Estos mismos sistemas brindan la posibilidad que gran variedad personas puedan realizar

procesos de producción y postproducción de audio, así no cuenten con las herramientas y el espacio con que cuentan los estudios profesionales. (Durso, 2020)

En este trabajo de titulación se utilizará el programa “Reaper” en el cual se editará el sonido grabado.

1.3 Reaper

Este es un DAW completo usado para la producción de audio digital, proporcionando herramientas de grabación, edición, mezcla y masterización. Tiene una capacidad de procesamiento interno de audio en 64 bits, además de importar, grabar y renderizar en diferentes formatos a cualquier profundidad de bits y frecuencia de muestreo. El número de entradas que permite grabar simultáneamente este DAW es ilimitado ya que posee un soporte multicanal completo. Cada pista es capaz de admitir hasta 64 canales enrutables individualmente. (Pérez, 2018)

Para el trabajo de titulación presente Reaper ayudará a la corrección del audio de ciertas partes de los videos (reducción de sonido parásito, selección de tomas de audio, cuantización del sonido con el audio del video y ecualización general.)

Gráfico 7: Reaper. Fuente: “Manuel reaper”

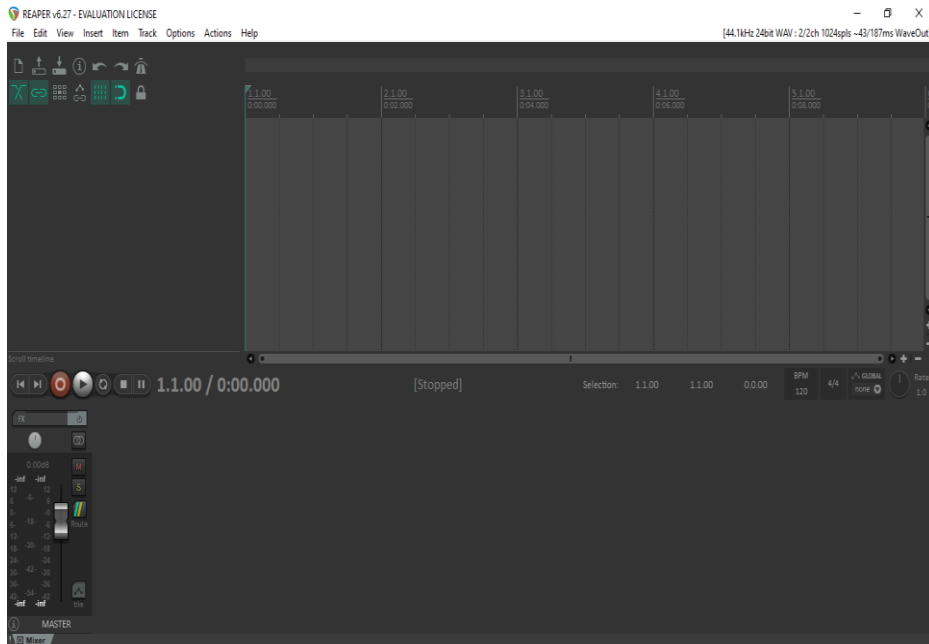

Gráfico 8: Pantalla Reaper Fuente: “Elaboración propia”

1.4 Editores de vídeo

La edición de vídeo es una de las etapas fundamentales de la creación de documentos audiovisuales puesto que es la etapa donde se plasmarán todos los resultados del proceso, es el camino mediante el cual se elabora un trabajo audiovisual a partir de imágenes fotografías, títulos, otros vídeos, entre otros. (Laboluz, 2022). Existen dos tipos de edición de vídeo, la lineal o analógica y la no lineal o por ordenador.

2.3.1 Edición lineal

Trabaja de manera analógica. La edición lineal es la que se ha utilizado desde la aparición del cine (con los hermanos Lumier) hasta nuestros días. Este tipo de edición de vídeo ha ido perdiendo preponderancia en la industria, siendo desplazado por la edición no lineal, tanto por sus ventajas en la manipulación de las imágenes como por la reducción de costos (Laboluz, 2022)

Gráfico 9: Edición Lineal Fuente: “Edición lineal y no lineal”

2.3.2. Edición no lineal

Se da con la llegada del mundo de la informática al vídeo. Esta forma de trabajo permite una mayor versatilidad a las herramientas puesto que permite cambiar el orden de los clips cuantas veces se necesite y luego exportar el resultado a un máster, sin necesidad de cortar las cintas. Netamente de forma digital. (Laboluz, 2022)

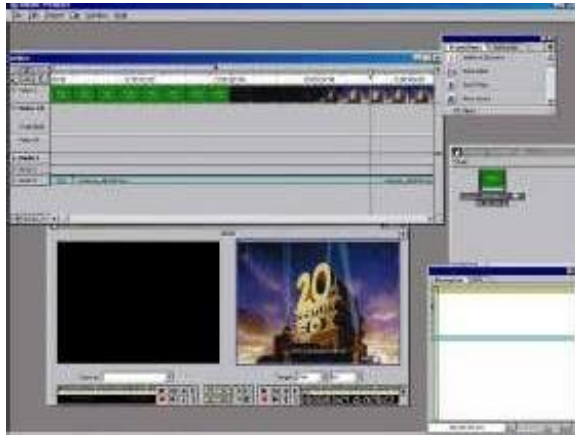

Gráfico 10: edición no lineal Fuente: “Edición lineal y no lineal”

Hoy en día existen varios programas informáticos utilizados para la edición no lineal. En el siglo actual predomina este tipo de edición más eficaz y amigable. El software que se utilizará en este trabajo es Wondershare Filmora 9.

2.3.3. Wondershare Filmora 9

Es un editor de videos creado por Wondersahre Technology. Tiene un diseño intuitivo y es muy fácil de utilizar. Consta de funciones creativas como: texto, filtros, música, transiciones y elementos de movimientos; exporta y edita videos en 4k y GIF; se puede importar imágenes, videos, y audio desde las redes sociales. Está disponible para Mac y PC. (Modernas, 2009)

Dadas sus características y sus funciones amigables, pero a la vez muy profesionales, es el editor escogido para este trabajo. En él se realizará todo el trabajo de edición.

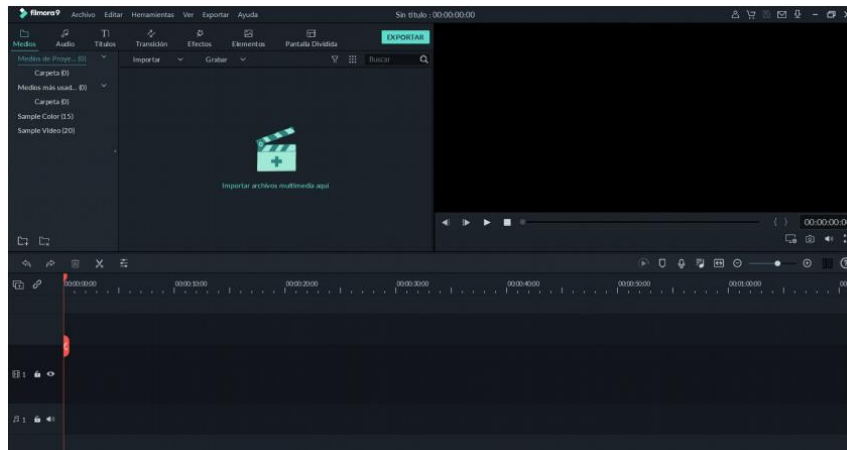

Gráfico 11: Filmora 9. Fuente: “Elaboración propia”

En la imagen anterior se puede constatar la pantalla de trabajo de Filmora 9. Manualmente se irá agregando los videos para toda la parte de post – producción de este trabajo de titulación.

PRODUCTO AUDIOVISUAL

En este capítulo se va a detallar y explicar el material que contendrá el producto audiovisual de este trabajo de titulación.

3.1. Planificación del material de clase

En el primer video se desarrollará la siguiente actividad:

En parejas se colocará a un estudiante frente a otro, se empezará utilizando los puños de las manos, se chocará de un lado a otro siguiendo un patrón (derecha, izquierda, derecha y juntas) con ese patrón se irá trabajando las figuras musicales (redonda, blanca, negra, corcheas y semicorcheas, realizando combinaciones variadas entre ellas.

Posteriormente se incluirá las piernas dirigiéndose en dirección ascendente y descendente por medio de brincos y siguiendo el mismo patrón por todas las direcciones. Para esta actividad se utiliza principalmente la metodología BAPNE, dando resultados muy creativos por parte de los participantes.

Gráfico 12: Aplicación primer video. Fuente: elaboración propia

- La segunda actividad consta de un musicograma. Se proyecta en la pantalla y los participantes deberán ponerse de pie y seguir el ritmo de la canción con las figuras musicales que aparezcan sincrónicamente. Con esto podrán ganar coordinación, control y precisión en

el ritmo. Esta es una actividad lúdica muy significativa que puede ser aplicada en todas las edades. Para esta actividad se tomo como referencia principal la pedagogía Orff, por lo tanto el cuerpo es el principal instrumento.

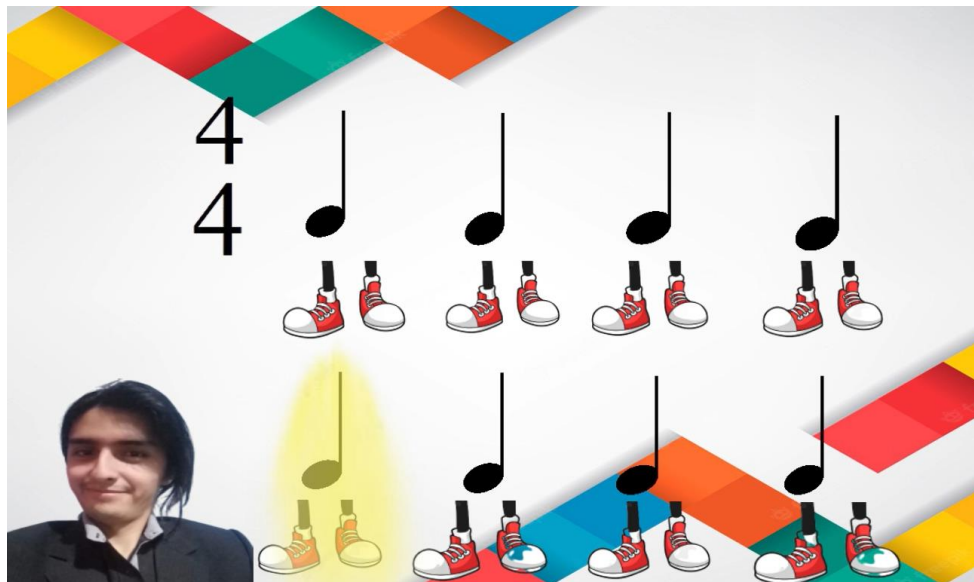

Gráfico 13: Aplicación segundo video. Fuente: elaboración propia

- La tercera actividad se llama el “Volley Musical”. Consiste en juntar a trabajar a todo el salón. Primero se empezará enumerando a cada estudiante, luego seguirán un patrón definido sencillo, y empezarán a intercambiar su número (como un balón en el volley por ello su nombre). Luego se podrá cambiar de números a meses del año, días de la semana o cualquier tema. El objetivo de esta actividad es ganar precisión y concentración al realizar tres cosas a la vez: coordinar con todos, cuidar descompasarse y mantener la atención en las respuestas. En fin, esta es una actividad muy lúdica e integradora porque refuerza la comunicación del salón. En este video se podrá presenciar la aplicación de Dalcroze con su característica rítmica y de movimiento.

Gráfico 14: Aplicación tercer video. Fuente: elaboración propia

- Para la cuarta actividad se utilizará un títere que será el encargado de dar las indicaciones. Primero para motivar a todos, hará dar vueltas por el salón en cualquier dirección. Posteriormente hará que se agrupen de dos, tres y todo el salón involucrado. Al terminar con eso empezará a dar indicaciones musicales. Las personas deberán leer, contar y realizar algún ejercicio que el muñeco les indique. Este ejercicio genera muchas sonrisas y diversión a las personas por su carácter muy lúdico y útil para ingresar a los participantes al mundo musical. En este video se fusionaron las metodologías anteriores.

Gráfico 15: Aplicación cuarto video. Fuente: elaboración propia

- Para la quinta y última actividad se aprende sobre historia de la música a través de un video de curiosidades, trivias y adivinanzas musicales que harán analizar a los participantes y medir sus niveles de conocimiento musical, una manera divertida de abordar esta área teórica musical.

Gráfico 16: Aplicación quinto video. Fuente: elaboración propia

Link del producto artístico:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLDTdVJG9SsousufeIrwvm0cxNYHXB3adO>

CONCLUSIONES

Según los datos expuestos, se puede concluir que a través de programas con este enfoque social y su unión con la tecnología, se puede llegar a más lugares sin la necesidad de la presencialidad. Es por ello que resulta fundamental continuar con iniciativas de esta índole y concientizar a la población en general sobre la importancia del arte y la música en la vida cotidiana.

En vista del desempeño de los participantes a lo largo del ciclo de la producción y aplicación del presente trabajo de titulación, se concluye que se ha alcanzado los objetivos propuestos con eficacia, generando los resultados deseados y el planteamiento de las actividades.

Debido a la población utilizada no podemos dar por sentado su total eficacia para todos los niveles socioculturales o todas las edades, puesto que en la colaboración se tuvo a músicos, estudiantes de arte, por lo que cada sector podría tener diferentes resultados en la aplicación del material.

A modo de cierre, se puede afirmar que es imprescindible ser más conscientes de la situación real de muchos sectores sociales, de lo contrario, no se podrá contribuir con el desarrollo cultural y a través de este producto se puede seguir contribuyendo con nuevas iniciativas y descubriendo nuevas alternativas para el desarrollo de la música y de la cultura en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Belmonte, J. G. (2013). *Aplicación del método Dalcroze en las enseñanzas elementales del conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete*. Obtenido de Aplicación del método Dalcroze en las enseñanzas elementales del conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete.
- Bermúdez Briñez, N. (13 de Diciembre de 2008). *El cine y el video: recursos didácticos para el estudio y enseñanza de la historia*. Obtenido de El cine y el video: recursos didácticos para el estudio y enseñanza de la historia:
<https://www.redalyc.org/pdf/652/65216719006.pdf>
- Criollo Sánchez, K. V. (2017). *El método Orff y su aporte en la enseñanza musical de los estudiantes del séptimo grado de educación básica del colegio "PAULO FREIRE" de la ciudad de Quito, durante el año 2016*.
- Durso, B. (18 de Marzo de 2020). *¿Qué es DAW? – ¿Para qué sirve?* Obtenido de ¿Qué es DAW? – ¿Para qué sirve?: <https://musicapod.com/que-es-daw/>
- Jaramillo, I. (2006). *Música 2*. Quito.
- modernas, E. d. (2009). *Manuales de apoyo para el uso de tecnologías en el aprendizaje*. Obtenido de <https://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/08/Manual-Filmora.pdf>
- Pérez, M. G. (2018). *TFG: Herramienta para el*. Obtenido de TFG: Herramienta para el: https://eprints.ucm.es/id/eprint/56575/1/1138448154-334109_MARCO_GONZ%C3%81LEZ_P%C3%89REZ_Herramienta_para_el_aprendizaje_de_t%C3%A9cnicas_demezcla_enproducci%C3%B3nmusical_3940146_1068047874.pdf
- Romero, J. (2015). *El método BAPNE para el aprendizaje musical*. Obtenido de El método BAPNE para el aprendizaje musical:
<https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-bapne/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20BAPNE%20se%20centra,y%20centros%20de%20ense%C3%B1anza%20espec%C3%ADficos.>
- Sandoval, J. M. (Febrero de 2011). *Etnomusicología ecuatoriana*. Obtenido de Etnomusicología ecuatoriana:

<https://musicuce.files.wordpress.com/2019/05/etnomusicologc3ada-ecuatoriana-juan-mullo.pdf>