

Ficha Técnica: Desarrollo de la Expresión Musical
Curso 2022/2023

Asignatura

Nombre Asignatura	Desarrollo de la Expresión Musical
Código	100000373
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado de Maestro en Educación Infantil (Plan 2020)
Carácter	BÁSICA
Curso	3

Profesores

Nombre	Ignacio Yepes Szumlakowski
--------	----------------------------

Datos Generales

➤ CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No son necesarios conocimientos musicales

➤ OBJETIVOS TEÓRICOS

- Ofrecer una formación musical básica para poder impartir música a alumnos de infantil, incluyendo en dicha formación no solo aspectos técnicos musicales sino también el reconocimiento de la música como elemento fundamental en la formación integral de la persona
- Fomentar la creatividad, la formación estética, el gusto personal y la capacidad crítico musical, considerando la música como un lenguaje especial con su propia capacidad de expresión
- Desarrollar el sentido musical del alumno, que le abra al valor propio de la belleza como principio educativo fundamental de la persona
- Aprender, reconocer y diferenciar -de forma elemental- los diferentes estilos y estéticas de la música occidental, relacionándolos con otras manifestaciones artísticas.
- Crear, innovar y planificar la enseñanza musical experimentándola en el aula a través de prácticas de enseñanza musical
- Conocer la didáctica tradicional y las nuevas tendencias de enseñanza musical
- Discernir y valorar la relación e importancia de la Música con otras Artes (Pintura, Escultura, Arquitectura, Cine).

➤ OBJETIVOS PRÁCTICOS

- Adquirir los elementos básicos de la organización del Material Sonoro y del Lenguaje Musical, a través de su estudio terminológico, e instrumentos y agrupaciones instrumentales principales.
- Profundizar en los conocimientos y destrezas instrumentales integrando flautas de pico, instrumentos de percusión Orff e instrumentos profesionales
- Participar en actividades expresivas colectivas como la didáctica de la canción, didáctica de los instrumentos, didáctica de la práctica musical en grupo
- Despertar el interés por las obras musicales y por los diferentes estilos de la música, mediante audiciones
- Fomentar la creatividad a través de la Música.

➤ COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

CG1. Comprender el proceso evolutivo en el desarrollo biológico y psicológico en la etapa de 0 a 6 años.

Transversales

CT1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual.

CT2. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CT6. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación en el desempeño profesional.

CT13. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Específicas

CM2.1.6. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje no verbal referente a la música.

Otras

CE1. Integrar los datos evolutivos básicos del desarrollo musical en la etapa de infantil.

CE2. Utilizar el lenguaje musical básico para su aplicación didáctica en la Educación Infantil.

CE3. Usar la capacidad auditiva, vocal y corporal adquiriendo la técnica adecuada para esta etapa.

CE4. Utilizar correctamente los instrumentos musicales adecuados al aula de infantil.

➤ **CONTENIDO DEL PROGRAMA**

Tema 1: LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA

- Desarrollo de las dimensiones intelectual, social, espiritual, física y emocional a través de la música
- Desarrollo de las capacidades musicales

Tema 2: CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

- Lenguaje musical
- La educación vocal y el canto
- Los instrumentos musicales

Tema 3: MÉTODOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

- Principios básicos pedagógico-musicales en el siglo XX
- Los métodos de Emile Jacques Dalcroze, Zoltán Kodály, Eggar Willems y Carl Orff

Tema 4: LA MÚSICA A TRAVÉS DEL CINE

- El cine y el material musical. Funciones de la música en el cine. Percepción, expresión y análisis de la música incidental.
- La música clásica en el cine.

➤ ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología del curso está basada en explicaciones teórico-prácticas del profesor, el estudio personal, las líneas de investigación personal y las partes prácticas.

Se ejercitará y se potenciará el hábito de la escucha a través de audiciones para reconocer estilos históricos, estéticas y formas musicales.

Se fomentará el trabajo individual y en equipo potenciando la creatividad.

Se practicarán, de forma muy elemental, las características más generales del lenguaje musical, de la organización del material sonoro, de los instrumentos musicales y de las principales agrupaciones instrumentales

1.- CLASES PRESENCIALES:

El 50% de las clases presenciales se dedicará a tratar los aspectos teóricos de los temas incluidos en el programa.

2.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

El 50% restante de las clases se dedicará a actividades prácticas dirigidas por el profesor de la asignatura.

Durante dichas clases los alumnos realizarán, entre otras, las siguientes actividades:

- Proyección de material audio-visual: videos, películas, audiciones, seguido de trabajos sobre los mismos
- Didáctica para el inicio del lenguaje musical y el canto en conjunto
- Conocimiento de los instrumentos de la orquesta. Manipulación individual y grupal de instrumento de percusión Orff
- Actividades expresivas colectivas como la didáctica de la canción y del movimiento
- Repertorio de canciones para Infantil
- Elaboración de una canción para Infantil

3.- TRABAJO ON-LINE:

- Realización de una crítica musical tras la asistencia a un concierto en vivo de música clásica
- Análisis y crítica de audiciones musicales
- Comentario crítico de una película
- Comentario y análisis de artículos

➤ CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Examen teórico-práctico (50%). Parte teórica: desarrollo de un tema, de los contenidos dados en la asignatura y preguntas cortas. ; Parte práctica: Audición, ejercicios y preguntas cortas del Lenguaje Musical.

Prácticas de clase (50%). Trabajos y ejercicios individuales o en grupo (40%); asistencia, actitud, participación y colaboración en clase (10%). Se deberán entregar, como mínimo, el 75% de las prácticas que se realicen en clase.

NOTA IMPORTANTE: para aprobar la asignatura es necesario superar tanto las prácticas de clase

y como el examen teórico-práctico.

➤ **BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS**

- Alvira Alvira, T. (1985). *Calidad de la Educación: Calidad del Profesor*. Centro Universitario Villanueva, Madrid

- **Bennet, R. (2006). *Los instrumentos de la Orquesta*. Ed. Akal. Madrid**

Este libro es una introducción a los instrumentos de la orquesta. Aporta información de cómo se construyen los instrumentos y cómo han evolucionado, características particulares y su papel dentro de la orquesta. Las explicaciones se dan a través de una combinación de texto, fotografía y diagrama. Va acompañado de dos discos compactos. Muestran ejemplos orquestales, el timbre del instrumento. Para cada instrumento se sugiere música para escuchar.

- **Bennet, R. (2008), *Investigando los estilos musicales*. Ed. Akal. Madrid**

Acompañada de tres discos compactos que incluyen numerosos ejemplos musicales, la obra posee un gran interés tanto para profesores y estudiantes de música, como para quienes deseen ampliar sus conocimientos, comprensión y goce de la música de todos los tiempos y todos los estilos.

- Bernardo, J. (2017). *El libro del educador*. Madrid: Rialp.

Este libro proporciona a quienes deben enseñar a otros (profesores y padres, en especial) las estrategias y herramientas necesarias para enseñar con eficacia a aprender y a pensar por sí mismo.

¿Cuándo podemos decir que alguien está ya formado? Probablemente nunca. ¿Cuándo podemos considerar que ha recibido ya lo más importante? Desde luego, una etapa crucial se puede considerar alcanzada cuando le hemos enseñado a aprender y a pensar por sí mismo. Ese camino está señalado y tiene sus estrategias, que conviene conocer. El autor comparte así conclusiones contrastadas por su propia experiencia, dirigidas a quienes desempeñan la tarea de enseñar, tanto en la escuela como en la familia.

- Bernaldo de Quirós Aragón, M. (2012) *Psicomotricidad: Guía de evaluación e intervención*. Madrid: Ediciones Pirámide.

- **Comellas, José Luis (2006). *Historia sencilla de la música*. Ed. Rialp. Madrid.**

Además de dar a conocer los principales autores, obras y acontecimientos musicales, el autor quiere ayudar a los lectores a oír música con más asiduidad, y a disfrutar de ella. Es una obra que llega a todo el mundo, su objetivo es que la gente comprenda y para ello utiliza un lenguaje sencillo, sin malabarismos, sin abusar de tecnicismos, que ayuda a la fácil comprensión de los aspectos más significativos de la historia de la música. Este libro es una sintética y a la vez muy completa historia de la música, que abarca desde sus orígenes más remotos hasta los últimos movimientos y corrientes de nuestro tiempo.

- Commotti, Giovanni y otros. (1986) *Historia de la Música*. Ed. Turner, Madrid.

Historia de las diversas etapas históricas de la música universal. Cada volumen está escrito por un especialista distinto.

- Chion, Michel (1997) *La música en el cine*. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona

La música cinematográfica pasa a ser un asunto real, vivo y encarnado en las películas. La conversión del propio cine --que, etimológicamente, podrí definirse como un movimiento que impulsa y sostiene, inmoviliza y hechiza al movimiento musical-- en lugar abierto y único donde cohabitan la música culta y la popular, los coros y la orquesta sinfónica, y donde el sonido de un piano puede mezclarse tranquilamente con el rumor del mar. Todo ello ilustrado a través de una

larga lista de nombres y filmes, de imágenes y sonidos, que incluye desde el cine experimental a las películas pop, de Debussy a Bernard Herrmann, de El tercer hombre a Apocalypse Now, de Max Ophuls a David Lynch, de Nino Rota a Federico Fellini.

- Escudero García, María Pilar (1996), Lenguaje Musical y Didáctica de la Expresión musical. Vol. I y II. Ed.San Pablo.

Estos dos volúmenes tienen el propósito de adaptarse a las necesidades e intereses de maestros orientando a través de canciones didácticas para juego, ritmo, movimiento improvisaciones, acciones y acompañamientos instrumentales en los que el alumno participe activamente. Las actividades propuestas canalizan los contenidos y sumergen a los alumnos en una actividad lúdica dentro del mundo sonoro.

- Fubini, E. (1988). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid. Alianza Música

- Gardner, H. (1998) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Ed. Paidós. Barcelona Sin duda alguna, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner ha revolucionado el mundo de la educación y de la psicología en las postrimerías del siglo XX. En efecto, la sugerente idea de que existen distintas capacidades humanas independientes, desde la inteligencia artificial hasta la que supone el conocimiento de uno mismo, ha atraído ya a innumerables educadores, padres e investigadores interesados por el papel del individuo en este proceso. Una propuesta moderna y arriesgada que ya representa toda una revolución, pues su meta es la búsqueda de informaciones directas acerca del modo en que la gente desarrolla capacidades que luego resultan ser muy importantes para su modo de vida: la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y cinética, la interpersonal y la intrapersonal.

- Gardner, H. (2011) Verdad, Belleza y Bondad reformuladas. Ed. Paidós. Barcelona

Desde los albores de la civilización, los humanos se han esforzado en definir los conceptos de verdad, belleza y bondad. Todas las sociedades han desarrollado sus propias interpretaciones de estas virtudes intemporales y, en el proceso, han afrontado algunas de las cuestiones más difíciles e imperecederas de la humanidad. En Verdad, belleza y bondad, Howard Gardner expone las asombrosas transformaciones que experimentan estas virtudes a lo largo de nuestras vidas, y describe los nuevos retos que se nos plantean para dotarlas de sentido. Verdad, belleza y bondad es un toque de atención en el cual Gardner nos describe la situación actual de estas virtudes y nos muestra la manera de enseñar estas virtudes a lo largo de la vida, ya sea en el aula o fuera de ella.

- Granados, J.A. (2009). La comunidad educativa, garante del destino de la persona. In J. Granados, La alianza educativa. Burgos: Monte Carmelo.

- J. GROUT, Donald y Claude Palisca (1993) Historia de la Música Occidental I, Ed. Alianza Música. Madrid

Compendio del desarrollo de la música en el mundo occidental desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Se completa con notas analíticas separadas del texto principal que permite a los compositores y músicos del pasado comentar la música de sus épocas al lector.

- Grout, J., Palisca, Donald y Claude (1993) Historia de la Música Occidental II, Ed. Alianza Música. Madrid

Compendio del desarrollo de la música en el mundo occidental desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Es el volumen II. Se completa con notas analíticas separadas del texto principal que permite a los compositores y músicos del pasado comentar la música de sus épocas al lector.

- Javaloyes, J.J., Calderero, JF (2014) Cómo personalizar la educación (J.B. Carrasco, Ed.) Madrid: Narcea

La educación personalizada es una concepción pedagógica que pretende dar respuestas a las exigencias de la naturaleza humana para conseguir que cada hombre o mujer llegue a ser la mejor

persona posible. Es una educación realista que origina un estilo integrador y abierto, reflexivo y crítico, exigente y alegre. El libro expone no sólo en qué consiste la educación personalizada, sino además cómo puede llevarse a cabo con los medios ordinarios propios, de cada Centro educativo, en las aulas normales, con el mismo profesorado de cada plantilla y sea cual sea el tipo de Institución educativa (de iniciativa estatal o social). Es un libro eminentemente práctico, con abundantes claves de solución para la mayoría de las necesidades del profesorado.

- L.¿Ecuyer, C. (2012) *Educación en el asombro*. Barcelona: Plataforma editorial.

¿Cómo conseguir que un niño, y luego un adolescente, actúe con ilusión, sea capaz de estar quieto observando con calma lo que le rodea, piense antes de actuar y esté motivado para aprender sin miedo al esfuerzo? Los niños de los últimos veinte años viven en un entorno cada vez más frenético y exigente. Muchos niños se están perdiendo lo mejor de la vida: descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. Un ruido ensordecedor acalla sus preguntas, las estridentes pantallas interrumpen el aprendizaje lento de todo lo maravilloso que hay que descubrir por primera vez.

- L.¿Ecuyer, C. (2015) *Educación en la realidad*. Barcelona: Plataforma editorial.

- Pírfano, Iñigo (2015), *Música para leer*, Ed. Plataforma Editorial. Madrid

Escrito en un registro cercano y amable, *Música para leer* es una guía para iniciarse, profundizar y llegar a amar el mundo de la gran música. Pírfano acompaña al lector a través de la audición de algunas de las partituras más famosas de la literatura musical universal y dibuja una acertada semblanza psicológica de los hombres que las compusieron

- Pírfano, Iñigo (2013). *Inteligencia Musical*. Barcelona: Plataforma Editorial. Madrid

Uniéndolo su condición de emprendedor, director de orquesta y filósofo, el autor nos facilita el acercamiento a una de las realidades que más han fascinado a los hombres de todos los tiempos. *Inteligencia musical* no es solamente un extraordinario libro sobre música ¿lo que ya sería mucho?, sino que, desde la música, ofrece multitud de ideas frescas y sorprendentes perfectamente aplicables a otras realidades humanas: la vida afectiva y las relaciones interpersonales, la capacidad de gestión y de liderazgo, el desarrollo de las facetas espirituales y de la propia riqueza interior.?

- Pírfano, Iñigo (2012). *El poder de la belleza*. Madrid: Encuentro.

Ebriedad es el fruto de años de práctica musical, lectura, estudio, reflexión y conversación con creadores de los distintos campos artísticos. Hace referencia, por un lado, a los trascendentales de la filosofía clásica: *Ens, Unum, Verum, Bonum y Pulchrum*. Por otro, propone la ebriedad como clave de interpretación y vía de acceso a las cuestiones que más importan al ser humano: amor, belleza, sentido, moral, verdad, trascendencia. Decía Gustav Mahler que `lo mejor de la música es lo que se encuentra detrás de las notas`. De eso que se encuentra detrás de las notas es de lo que trata este libro.

- Sestelo Longueira, Esther (2013) *Humanismo y música. Propuesta formativa y de transformación social*. Ed. CEU Ediciones. Madrid

Esta obra, titulada *Humanismo y Música. Propuesta formativa y de transformación social*, intenta aportar al ámbito universitario y superior, como a otros niveles formativos y divulgativos en general, el valor de la cultura y de la sensibilidad, en un mundo donde es necesario recuperar espacios de conocimientos profundos, de filosofías integradoras, de humanismos y transcendencias. Alcanzar la excelencia, no sólo a través del esfuerzo, sino del disfrute, es la metodología de esta asignatura que quiere buscar puntos de encuentro entre todos los que desean ser más. Un viaje musical por la historia, la estética y el arte, con una mirada antropológica y humanística, en el objetivo no sólo de vivir y sobrevivir, sino de crecer cultural y personalmente, potenciando la capacidad de ser mejores y más felices. Un espacio de resonancias teóricas y prácticas, donde la belleza será la protagonista.

Revistas

- Eufonía. Didáctica de la Música

- La escuela en Acción

Páginas web de interés

1 AREA DE MÚSICA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

<http://recursos.cnice.mec.es/musica>

2. REVISTA DE MUSICA

www.filomusica.com

www.opusmusica.com

3 REVISTA ELECTRÓNICA COMPLUTENSE DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL

www.ucm.es/info/reciem

4. REVISTA ELECTRÓNICA DE LEEME (LISTA ELECTRÓNICA EUROPEA DE MÚSICA EN LA EDUCACIÓN)

<http://musica.rediris.es/leeme/>

5. PARTITURAS Y CANCIONES

http://www.doslourdes.net/canciones_inf_prim.htm

➤ **HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES**

Martes y Jueves de 9:00h a 10:40h

➤ **PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE**

septiembre 2022