Escuela de Artes de la Cordillera

Artes Visuales – Música – Luthería - Teatro

ISFDA 814	**Trayectos Artísticos Profesionales**

Trayecto Artístico Profesional

A partir del análisis de la situación y experiencia de años anteriores, y teniendo en cuenta las propuestas heredadas del diseño curricular del ISFDA 805, se acordó en el equipo directivo, reformular los ciclos básicos atendiendo a las siguientes cuestiones:

* Creación de un Trayecto Artístico Profesional con un mínimo de 3 años de duración.
* Que el mencionado atienda las necesidades de jóvenes y adultos.
* Que sirva de instancia propedéutica a los profesorados
* Qué el primer año de este TAP acredite la formación básica en el lenguaje artístico para ingresar al primer año de los profesorados
* Que sirva de formación profesional no docente.
* Que se base en la producción, exploración y experimentación artística.
* Que se aborden los contenidos de manera articulada a partir del trabajo en pareja pedagógica.
* Que se elaboren instancias de evaluación acordes a la nueva propuesta.
* Que se elaboren proyectos que integren contenidos de los diferentes espacios curriculares, a partir del trabajo sobre ejes.

Marco Conceptual

Nos enfrentamos a un gran desafío. Las modificaciones para el TAP van mucho más allá de un simple cambio de nombre, o de “algunas actividades”. Estamos reformulando nuestras ideas sobre el “saber artístico”. Tenemos la oportunidad de enriquecernos, repensando con el aporte de todos, qué es lo que consideramos que deberían aprender nuestros estudiantes y nosotros mismos, y cuál es la mejor manera de lograrlo.

La nueva estructura del TAP se basa en la integración disciplinar, con el fin de facilitar y otorgar mayor significado al aprendizaje. “*La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.*” (Morín).

Buscamos integrar disciplinas, complementar objetivos, integrar los conocimientos previos a los nuevos, atendiendo a la evolución constante tanto de nuestros alumnos como del objeto de estudio. Trabajar desde esta perspectiva integrada supone lograr acuerdos desde objetivos comunes que impliquen acciones, contenidos y temáticas afines.

Educación

Definir el concepto de educación, en el marco del arte, nos plantea una problemática particular. Reconocer a la educación como una práctica productora y transformadora de sujetos, supone plantear que las situaciones educativas se entraman en la interacción entre sujetos y conocimiento, a través de la presencia de alguien que interviene mediando entre los primeros, el conocimiento y su contexto histórico–social particular.

“Si educar supone potenciar el desarrollo de los hombres y de la cultura, entonces el proceso educativo debe ser pensado en su doble acepción productiva y reproductiva, aceptando que en el acto de reproducción se sientan las bases de la innovación y la transformación”*[[1]](#footnote-1)*

Proponemos la construcción del conocimiento en función de la reflexión. Ésta no deberá ser una mera abstracción, por el contrario construir conocimiento supone una práctica de experiencias de aprendizaje significativo, en donde la relación ***estudiante – conocimiento – docente*** deberá ser comprendida en función del contexto social y cultural.

TAP de Música

Fundamentación

El formato taller es la modalidad metodológica apropiada para desarrollar las capacidades artísticas en el marco del nuevo TAP. El taller es una instancia de aprendizaje por medio de acciones de exploración, experimentación y descubrimiento a través de la aplicación de ciertas ideas o supuestos. Un taller artístico supone la búsqueda de múltiples formas y técnicas de expresión y percepción. Se propone como un espacio de reflexión en la acción y sobre la acción (Schön). Se parte del *hacer* en dirección a la discusión para la comprensión de ideas y conceptos, elaborando propuestas que tiendan al desarrollo de los distintos modos de conocimiento musical: Producción – Percepción – Análisis, en un continuo proceso que se retroalimenta a sí mismo. Es importante tener en cuenta que no podemos estancarnos en uno de estos aspectos. Cada uno es necesario, pero no es un fin en sí mismo.

Propósitos

* Generar intervenciones pedagógicas que favorezcan la apropiación de los contenidos a partir de la producción
* Considerar el aspecto conceptual y/o técnico en la misma medida que el desarrollo del sujeto y la apropiación de los contenidos.
* Atender a las necesidades en educación artística en la zona de influencia de la institución.
* Ofrecer una formación artística inclusiva.
* Elaborar material didáctico acorde a las necesidades de los estudiantes.

Organización curricular

Para el reelaboración del diseño curricular del TAP de música, se establecieron las siguientes pautas de organización curricular:

Caja curricular TAP de Música

Primer Año				
* Área del lenguaje musical, la integración y vinculación contextual	* Taller de lenguaje y práctica musical I **2 hs. (anual)** pareja pedagógica.			
* Área de la producción	* Taller de la experimentación vocal **2 hs. (anual)** pareja pedagógica.			
* Área de la producción	* Taller de la experimentación instrumental **2 hs. (anual)** pareja pedagógica. * Taller de la experimentación corporal **2 hs. (anual)** pareja pedagógica.			
* Área de la producción	* Instrumento principal I **1 hs. (anual)**			
Total de horas cátedra: **9 horas**			Total de horas docentes: **17 horas**	
Segundo Año				
* Área del lenguaje musical, la integración y vinculación contextual	* Taller de lenguaje y práctica musical II **2 hs. (anual)** en pareja pedagógica. * Lenguaje musical I **2 hs. (anual)**			
* Área de la producción	* Producción vocal e instrumental **2 hs. (anual)** en pareja pedagógica			
* Área de la producción	* Instrumento principal II **1 hs. (anual)** * Instrumento armónico I **1 hs. (anual)**			
* Área de la integración y vinculación contextual	* Informática aplicada a la música módulo I **1hs. (anual)** * Apreciación musical **2 hs. (anual)**			
Total de horas cátedra: **11 horas**				Total de horas docentes: **15 horas**
Tercer Año				
* Área del lenguaje musical, la integración y vinculación contextual	* Taller de Lenguaje y Práctica Musical III **2 hs. (anual)** * Lenguaje Musical II **2 hs. (anual)**			
* Área de la producción	* Producción Vocal e Instrumental II **3 hs. (anual)**			
* Área de la producción	* Instrumento principal III 1. **hs. (anual)** * Instrumento armónico II **1 hs. (anual)**			
* Área de la integración y vinculación contextual	* Informática aplicada a la música módulo II **1 hs. (anual)** * Espacio de la orientación **4 hs. (anual)**			
Total de horas cátedra: **17 horas**		Total de horas docentes: **14 horas**		

Área de la producción

Propósitos generales:

* Obtener los recursos técnicos y expresivos propios de cada instrumento.
* Hacer consciente la participación de los distintos segmentos corporales intervinientes en la ejecución instrumental, buscando la optimización del grado de tensión/relajación necesario.
* Utilizar los recursos técnicos, las habilidades motrices y el análisis crítico para lograr ejecuciones que evidencien dominio en cuanto a: coordinación, ajuste rítmico – métrico, continuidad en el discurso, expresividad y concentración.
* Desarrollar la capacidad de decodificación, interpretación y creación de obras musicales, que vinculen la utilización de las herramientas motoras con las características propias del origen, género, estilo y necesidad expresiva de la obra y del alumno.
* Poner en práctica hábitos de estudio reflexivo, para la resolución inteligente de los problemas que surjan en la ejecución.
* Valorar los aportes y las críticas constructivas producto de la reflexión individual y grupal, de producciones propias y ajenas.

Ejes de contenidos

* Eje de la producción del sonido
* Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)
* Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)
* Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

Marco metodológico

Estos espacios se basan en la modalidad de Taller y en el principio de cognición enactiva (Varela), promoviendo la participación activa, el compromiso, la apertura y buena disposición tanto de los estudiantes como del profesor. Se propone como un espacio de reflexión en la acción y sobre la acción (Schön), enmarcado en la concepción constructivista sobre el aprendizaje significativo (Coll, Ausubel).

Para alcanzar un aprendizaje significativo es indispensable que se cumplan algunas condiciones:

* Contar con conocimientos previos que permitan el enlace de la nueva información. Los estudiantes llegan a la Institución con experiencias y conocimientos previos, que son los que les van a permitir asimilar la nueva información.
* Que tanto el material que se ofrece para aprender como la forma en que se lo presente debe ser potencialmente significativo. Es decir las partituras, ejercicios, textos relacionados, las explicaciones del profesor, deben tener una estructura lógica, clara y coherente que facilite su comprensión, y deben estar relacionados con las necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes.
* Tener una actitud favorable hacia aquello que se pretende aprender. Una actitud positiva y el interés genuino del profesor y los estudiantes sobre los contenidos del aprendizaje son fundamentales para no caer en un aprendizaje imitativo y mecánico.
* Trabajar, tanto los estudiantes como el profesor, en una búsqueda permanente del sentido y significado de lo que se enseña y aprende.

Atendiendo a todas estas condiciones, podremos proponer distintos Trabajos Prácticos individuales y grupales, que resulten superadores.

Es fundamental considerar una correcta graduación de las dificultades tanto motrices como intelectuales de los contenidos, para abordarlos en la instancia adecuada a cada estudiante. En todo momento deberá tenerse en cuenta que la resolución de dificultades técnicas es indispensable para lograr expresarse a través del instrumento, y no una mera adquisición de destrezas. Como expresa Jean Molino: “el intérprete se convierte en una variable de la música, listo a integrarse, bajo las formas más diversas e inesperadas, al proceso de construcción de músicas nuevas”.

Es importante que el objeto de estudio llegue a tener un significado especial para el estudiante, por lo que él intervendrá activamente en todo el proceso de aprendizaje. Para esto es necesario lograr un clima de confianza y la suficiente apertura para permitir a cada alumno opinar y experimentar en la búsqueda de una expresión libre y creativa. El profesor siempre será una guía (Vigotsky). Se buscará permanentemente el enriquecimiento mutuo a partir de visiones diferentes de un mismo problema, generando actitudes de respeto y valoración de las realizaciones propias y ajenas de un modo progresivamente más crítico, a partir de aportes constructivos de alumno a alumno, de alumno a profesor, y de profesor a alumno, para lograr de esta manera, una experiencia didáctica significativa.

Propuesta de contenidos para espacios curriculares

Para el trabajo con instrumentos (armónicos o principal) se propone un abordaje integral que atienda al menos a tres ejes:

* Relación músico instrumento
* Relación instrumento expresividad
* Ejecución y elaboración discursiva
* Producción del sonido

Piano

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

Contenidos:

* Postura corporal y puntos de apoyo.
* Posición de la mano y uso de los distintos segmentos corporales.
* Coordinación e independencia de las manos y uso de todos los dedos.
* Digitación.
* Manos alternadas. Movimiento contrario, paralelo, manos simultáneas (melodía con acompañamiento, notas pedales, quintas, cuartas, acorde plaqué y arpegiado).

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

Contenidos:

* Relación gesto-producción de sonido-expresividad
* Ligado y staccato.
* Fraseo (direccionalidad)
* Dinámicas: forte y piano.
* Formas y estructuras.
* Texturas

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

Contenidos

* Códigos estilísticos para la interpretación.
* Cifrados
* Idea musical
* Carácter

Eje de la producción de sonido

Contenidos

* Mecanismo básico de producción del sonido en el piano, en el teclado, y en el piano eléctrico.

Violín

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Respiración, relajación
* Gimnasia violinística.
* Memoria muscular: ubicación de las notas en el instrumento
* Lectura musical en el pentagrama.
* Escalas (sol – re – la)

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Golpes de arco: a la corda
* Saltellato, legato, pizzicato
* Melodías sencillas
* Forma: (antecedente y consecuente)

Eje de la producción de sonido

* Posición del instrumento. Toma del arco
* Notas al aire (corta y larga duración)
* Manejo del arco: tirando y empujando, sueltas y ligadas. División del arco.
* Presión y velocidad

Viola

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Respiración, relajación
* Gimnasia violinística.
* Memoria muscular: ubicación de las notas en el instrumento
* Lectura musical en el pentagrama.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Golpes de arco: a la corda
* Saltellato, legato, pizzicato
* Melodías sencillas
* Forma: (antecedente y consecuente)

Eje de la producción de sonido

* Posición del instrumento. Toma del arco
* Notas al aire (corta y larga duración)
* Manejo del arco: tirando y empujando, sueltas y ligadas. División del arco.
* Presión y velocidad

Cello

Primer año:

Eje de la relación músico-instrumento:

* Respiración, relajación
* Conciencia del cuerpo
* Gimnasia cellistica
* Memoria muscular
* Ubicación de las notas en el instrumento
* Lectura musical en relación al instrumento
* Escalas en el instrumento : Do, Sol, Fa, en 1º posicion
* Arpegios
* Diferentes pulsos y tiempos musicales
* Armónicos en el instrumento

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* golpes de arco (a la corda, saltellato, pizzicato, legato)

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* melodías sencillas
* forma de la canción
* acompañamiento de melodías sencillas en cuerdas al aire

Eje de la producción de sonido

* Posición del instrumento y toma del arco
* Notas al aire, de corta y larga duración
* Manejo del arco (tirando, empujando, sueltas, ligadas, dividir el arco en segmentos, presión y velocidad, volumen)

Segundo año:

Eje de la relación músico-instrumento:

• Manejo del arco (tirando, empujando, sueltas, ligadas, dividir el arco en segmentos, presión y velocidad, volumen)

* Producción de un sonido claro y parejo
* Ejercicios de velocidad y agilidad
* Afinación del instrumento
* Posición extendida
* 2º posición
* Intervalos
* Escalas mayores y menores hasta con tres alteraciones
* Trabajo con metrónomo
* Arpegios ascendentes y descendentes
* Afinación de notas de una misma altura en diferentes cuerdas al aire.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* Matices
* Intensidades

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Improvisación sobre una base sencilla
* Melodías populares y de repertorio clásico
* Melodías a dos voces

Eje de la producción de sonido

* Manejo del arco (tirando, empujando, sueltas, ligadas, dividir el arco en segmentos, presión y velocidad, volumen)
* Producción de un sonido claro y parejo
* Ejercicios de velocidad y agilidad

Tercer año:

Eje de la relación músico-instrumento:

* 3º, 4º y 5º posición
* Dobles cuerdas
* Todos los intervalos
* Manejo del arco (tirando, empujando, sueltas, ligadas, dividir el arco en segmentos, presión y velocidad, volumen)
* Producción de un sonido claro y parejo
* Ajuste rítmico
* Ajuste en la afinación

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* Vibrato
* Ejercicios de cuerdas ligadas de a dos, tres, cuatro, etc.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Improvisación sobre una base sencilla
* Melodías populares y de repertorio clásico
* Melodías a dos voces

Eje de la producción de sonido

* Manejo del arco (tirando, empujando, sueltas, ligadas, dividir el arco en segmentos, presión y velocidad, volumen)
* Producción de un sonido claro y parejo
* Ajuste rítmico

Contrabajo

Contenidos comunes a todos los años con diferentes niveles de graduación y complejidad

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Respiración, relajación
* Memoria muscular: ubicación de las notas en el instrumento
* Lectura musical en el pentagrama.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* Matices
* Intensidades

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Golpes de arco: a la corda
* Saltellato, legato, pizzicato
* Melodías sencillas
* Forma: (antecedente y consecuente)

Eje de la producción de sonido

* Posición del instrumento. Toma del arco
* Notas al aire (corta y larga duración)
* Manejo del arco: tirando y empujando, sueltas y ligadas. División del arco.
* Presión y velocidad

Guitarra

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Conocimiento de las distintas partes del instrumento – Nombre de las cuerdas -Afinación .- Ubicación de las notas en el diapasón – Nombre y número de los dedos de ambas manos - Posición de la guitarra – Postura correcta para la ejecución – Exploración del uso del banquito para la pierna izquierda
* Presentación de ambas manos. Técnica de mano derecha – Alternancia de dedos- Uso del pulgar. Forma de pulsar las cuerdas. Ejercicios con cuerdas al aire. Mano izquierda: presentación longitudinal, transversal y mixta.
* Técnicas opcionales alternativas: Uso de la púa. Slide. Distintos toques de mano derecha. Legato. staccato. Palm mute.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* Iniciación a la teoría de la expresión. Empleo de la dinámica como factor expresivo. Sostén del tempo y sonoridad del instrumento
* Iniciación a la ejecución solista. Ejecución sobre dos cuerdas pulsadas a la vez. Melodías con acompañamiento de bajos.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Iniciación a la lectura: Diagramas de acordes, tablatura. Lectura de acordes. Cifrado: Acordes mayores, menores y de séptima. Enlace de acordes. Lectura de progresiones de acordes. Cancionero popular. Rasgueos. Arpegios .Plaqué. Patrones rítmicos. Acompañamiento rítmico armónico para el canto. Ejercicios para uso de la cejilla.
* Esquemas en 1º posición para la ejecución de escalas. Ejercicios cromáticos .Ejercicios con dedos conjuntos y disjuntos. Práctica de digitación. Ejecución de melodías sencillas en 1º posición

Eje de la producción de sonido

* Conocimiento de las distintas partes del instrumento – Nombre de las cuerdas -Afinación.- Ubicación de las notas en el diapasón – Nombre y número de los dedos de ambas manos - Posición de la guitarra – Postura correcta para la ejecución – Exploración del uso del banquito para la pierna izquierda.

Flauta Traversa

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Sostén de la flauta con la tonicidad adecuada (sin estar tenso ni totalmente relajado eutonía, utilización de ambas manos con la misma fuerza sería con el mismo tono muscular).
* Emisión y articulación: dirección del aire, golpe simple de lengua, ligado y staccato.
* Tesitura: primera y segunda octava.
* Coordinación entre la digitación, la emisión del aire y la articulación.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Ejecución de canciones sencillas especificar qué significa sencillo para la flauta traversa: por ejemplo especificar registro, alteraciones, tempo, etc.
* Improvisación sobre escalas mayores (hasta dos alteraciones) en una octava.
* Creación de canciones en el ámbito de 6ª mayor, con un ritmo sencillo (negras, blancas y corcheas).

Eje de la producción de sonido

* Posición y postura. Armado, posición del instrumento, eje corporal, digitación, embocadura.
* Respiración y relajación. Control del aire.

Batería y percusión

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* Postura, posición y relajación
* Agarre y sujeción (para palillos, baquetas….mediadores)
* Coordinación de miembros superiores e inferiores.
* Iniciación al redoble
* Bounce.

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* Dinámicas de tambor, bombo y platillos.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* Iniciación al rock.
* Subdivisiones sistema binario: 16 combinaciones.
* Iniciación a los ritmos Latinos. (Son, danzón, rumba, maracatú, bossa, candombe, baión, samba brasilera, bomba, plena, merengue, etc.)
* Ritmos que se desprenden de la combinación de golpes (en batería).
* Ritmos que se desprenden de la combinación de figuras. (sist. binario).
* Ritmos cerrados (mano derecha en hi hat) y abiertos (hi hat con pie).

Eje de la producción de sonido

* Técnica: Palos. Manos. Palos y mano.
* Tipos de golpes: tap, up, con control, sin control y acentos.
* De muñeca, dedos y brazo.
* Golpes: (rudimentos en tambor y batería) Simples. Dobles.
* Combinaciones de golpes. Paradiddles: simples, dobles y triples.

Saxo

Ejes / Contenidos

1º Año

Eje de la relación músico-instrumento:

* Posición, Postura y técnica de afinación: armado, posición del instrumento, posición de boquilla, embocadura, calidad sonora, digitación.
* Técnica de respiración: Posición del diafragma, abdomen y costillas en el proceso respiratorio. Control del aire.

Eje de la relación instrumento-expresividad:

* Respiración: respiración y fraseo. Ejercicios de control.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva

* Escalas y arpegios: diatónicas mayores y menores con 1 alteración.
* Repertorio: Melodías simples, repertorio universal.

2º Año

Eje de la relación músico-instrumento:

* Respiración: respiración y fraseo. Ejercicios de control.

Eje de la relación instrumento-expresividad:

* Escalas, arpegios y adornos: mayores y relativas menores con hasta 3 alteraciones. Escala cromática.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva:

* Repertorio: universal, con y sin acompañamiento. Estudios de Digitación.

3º Año

Eje de la relación músico-instrumento:

* Escalas y arpegios: mayores y menores con hasta 5 alteraciones.

Eje de la relación instrumento-expresividad:

* Articulaciones: Staccatto, adornos, estudios de articulaciones sobre escalas.
* Dinámica: posibilidades dinámicas.

Eje de la ejecución y elaboración discursiva:

* Repertorio: universal, con y sin acompañamiento.

Acordeón

Eje de la relación músico-instrumento (tensión/relajación, utilización del cuerpo, técnicas específicas de ejecución)

* (completar)

Eje de la relación instrumento-expresividad (música como lenguaje expresivo, intencionalidad, interpretación)

* (completar)

Eje de la ejecución y elaboración discursiva (repertorio, decodificación, creación, improvisación)

* (completar)

Eje de la producción de sonido

Canto

Introducción

Este espacio brinda a los estudiantes conocimientos básicos y claros sobre el instrumento vocal y su funcionamiento, la importancia de una buena técnica vocal para el cuidado de la voz; permitiéndoles incorporar aspectos relacionados con los esquemas corporal, muscular, vibratorio y auditivo.

Fundamentación

Los jóvenes se encuentran en una etapa de crecimiento que influye en la emisión de su voz (muda de voz), por lo cual es necesario el aprendizaje específico en una técnica vocal tanto individual como grupal.

Objetivos

* Conocer el funcionamiento del cuerpo como productor de sonidos.
* Incorporar claramente el trabajo de la columna de aire para, de esta manera, poder mejorar la emisión de la voz hablada y cantada.

Ejes / Contenidos

(En Primero, Segundo y Tercer Año se abordarán con creciente grado de complejidad)

El instrumento vocal

* Descripción y funcionamiento.
* Relajación.

Aparato respiratorio

* Trabajo sobre respiración profunda.
* Formación de la columna de aire con desarrollo de la fuerza del diafragma.

Emisión de la Voz

* Desarrollo de las posiciones de la boca: mandíbula, postura y esfuerzo del labio.
* Diferenciación de sonidos de garganta y sonidos colocados.
* Emisión de sonidos cortados y ligados.
* Afinación y trabajo técnico sobre obras cantadas: soltura e interpretación.

Informática aplicada a la música

Propósitos:

* Utilizar la informática como herramienta para el estudio y la producción musical.
* Valorar los recursos informáticos en la exploración y experimentación con material sonoro.
* Profundizar a través de la articulación con otros espacios, los conocimientos musicales.

Ejes / Contenidos

Elementos del lenguaje informático:

* Conceptos generales del uso de la computadora. Hardware y software. Organización y mantenimiento. Tipos de archivos, formatos. Soportes.
* Software de aplicación: MIDI. Samplers. Secuenciadores. Multipistas. Editores de partitura. Audio. Diferencias analógico-digital.

Elementos del Lenguaje Musical

* Lectura, escritura y edición de partituras. Resolución de problemas: transporte, cambios de tempo, cambios de instrumentos. Colocación de texto, cifrados, dinámica, etc. Cambios de clave y tonalidad.
* Utilización para entrenamiento auditivo. Reconocimiento de intervalos, experimentación con acordes, inversiones, superposiciones tímbricas. Experimentación con ritmos.

Eje de la producción

* Grabación y edición de audio. Restauración de audio analógico. Procesadores y efectos. Conversión de formatos. Trabajos sobre producciones propias o de otros espacios. Grabación de las producciones en distintos soportes.
* Trabajo sobre obras o arreglos en utilización en otros espacios. Transcripción de partituras.

Taller de lenguaje y práctica musical I – II – III

Propósitos:

Este espacio curricular busca propiciar un ámbito donde los estudiantes desarrollen las posibilidades de hacer música en grupo, utilizando su propio cuerpo y el uso de diferentes instrumentos.

Se trata del descubrimiento y apropiación del lenguaje musical desde lo empírico y su posterior reflexión, conceptualizando sobre un espacio de análisis y reflexión, fruto de la necesidad vivencial.

Propuesta metodológica:

Se trabajará en forma de taller desde la ejecución instrumental y/o vocal. Se harán trabajos en rondas de instrumentos con ejercitaciones sobre escalas, arpegios, patrones rítmicos y melódicos.

Se abordará la exploración sonora y la composición como trabajo grupal. Por ej. Dada una serie de sonidos o escala, cada integrante de la rueda ejecutará un sonido y el siguiente agregará otro sonido hasta completar una forma melódica determinada, con cada alumno determinando la duración del sonido propuesto. A esta melodía resultante, se la abordará con un tratamiento rítmico, armónico y orquestal. Tratando de lograr una composición breve, la cual se registrará y se integrará al repertorio del año.

Área del lenguaje musical

Eje de la Audiopercepción

* Tonalidad: escalas mayores y menores
* Trifonía, pentafonía.
* Intervalos
* Síncopas
* Compases simples y compuestos 6/8 – 3/4 y otras polirritmias
* Acentuación desplazada
* Clústers

Eje de la lectoescritura musical

Eje del análisis musical y la estructura formal

Área de la producción

Eje de la ejecución grupal - análisis

* Melodías al unísono – segundas voces
* Concertación: dúos, tríos
* Densidades y texturas
* Dinámicas
* Improvisación
* Pedales y ostinatos
* Imágenes sonoras
* Composición

Taller de experimentación instrumental

Propósitos:

Este espacio curricular se propone trabajar sobre los componentes básicos de la música: armonía, melodía, ritmo, forma y textura. Se focalizará principalmente sobre la producción instrumental, explorando los diferentes procesos de la obra musical desde su concepción hasta la producción final, propiciando que los estudiantes participen y disfruten de experiencias significativas en su aprendizaje.

Área de la integración y vinculación contextual

Eje de la percepción y el análisis musical

* Forma: estructuras básicas (A-B-A, rondo, canción, etc.)
* Línea melódica, partes que la componen: célula, motivo, semifrase, frase, etc.
* Tiempo armónico: armonizaciones frecuentes del sistema tonal
* Relación V-I (tensión- reposo)
* Curva melódica: su relación con el discurso musical. Climax

Eje de la contextualización sociocultural

* La música tonal occidental: géneros y estilos populares (rock, cumbia, cuarteto, jazz, tango, folklore de nuestro país) principales características.
* Relaciones y conexiones entre diferentes géneros y estilos a través del tiempo.
* Características propias de la obra según la época de su producción

Área de la producción

Eje de la concertación

* Rol del coordinador
* Rol solista y acompañante
* Rol de coordinador de sección (guía)
* El ensayo
* Las presentaciones: relajación, afinación, ubicación, etc.

Eje de la ejecución grupal - análisis

* Interpretación
* El arreglo y su ejecución.
* Dinámicas de expresión: su ajuste y la relación con la obra y el arreglo
* Análisis de las curvas de frecuencia (altura) y de las curvas rítmicas.
* Coordinación grupal

Eje de la producción musical instrumental y vocal

* Esquemas básicos: línea de bajo, línea de percusión, instrumentos armónicos, arreglos vocales
* La utilización de motivos (hook)
* Línea melódica principal y secundaria (instrumental y/o vocal)
* La utilización de pedales (rítmicos, melódicos)
* Improvisación pautada
* Expresión: aspecto rítmico y dinámicas de intensidad.

TAP de Luthería

Fundamentación

Ante la experiencia realizada durante estos seis años de trabajo, atentos a optimizar la enseñanza de luthería, surge la necesidad de reestructurar no solo el plan de estudios sino también su dinámica e interacción entre las diversas áreas que lo componen.

Nos parece de vital importancia organizar todo el trabajo alrededor de la materia troncal Técnicas de Luthería buscando la forma de lograr que los alumnos pasen la mayor cantidad de tiempo dentro del taller y que todas las actividades, dentro de lo posible, converjan de manera más práctica hacia la construcción del instrumento asegurando dos estímulos semanales.

En algunas áreas este propósito es claramente aplicable como en el caso de Dibujo Técnico y Dibujo Artístico ya que la interacción y aplicación con Técnicas es muy directa, su práctica está íntimamente interrelacionada. Incluso creemos que esas dos instancias (DT y DA) no deben ser consecutivas sino simultáneas debido a que ambas son requeridas durante el proceso de construcción.

Lo mismo sucede con Laboratorio en Maderas que puede ser aplicado en la práctica desde el inicio de la construcción del instrumento. Nos parece atinado también que este laboratorio sea un poco más amplio y se llamara Laboratorio de Materiales ya que constantemente los alumnos están en contacto con otros materiales además de la madera, e incluso deberá incluir la elaboración de herramientas específicas y el desarrollo creativo para la solución propia del trabajo. Para el tema maderas, además de lo que se implemente desde el docente, está la posibilidad de convocar a gente de Bosques o de Parques para dar algún taller complementario sobre el tema.

Ornamentación y Barnices estará integrada a lo largo de los tres niveles ya que serán técnicas de aplicación necesaria en cada uno de ellos.

En cuanto a Acústica la idea es que sea aplicable todo lo posible durante el proceso de elaboración, si bien será necesaria una primera instancia teórica. En el primer nivel se coordinará el trabajo con Lenguaje Musical estableciendo momentos de contacto entre ambos espacios de modo que cada uno dé soporte al otro. El estímulo será de una hora semanal.

En el segundo nivel Acústica (2 horas) estará articulada al Taller de Restauración. La idea es la observación y estudio de las propiedades acústicas de un instrumento a restaurar sobre el que se efectuarán los cambios necesarios para optimizar su rendimiento.

En Lenguaje Musical nos parece que la enseñanza según los niveles (primero, segundo, tercero) no coincide con las necesidades reales. Esta área debe ser un espacio de elaboración teórica y práctica, en principio fuera del taller. La realidad nos muestra que en los tres años hay muy diversos niveles entre gente que no posee ninguna experiencia musical y otros que ya tocan uno o varios instrumentos o que han realizado algunos estudios teóricos. Pensamos que sería más productivo y eficaz reunir a todos los alumnos y establecer dos niveles de aprendizaje a partir de la realidad de sus saberes, de modo que todos puedan acrecentar su experiencia musical que en un principio estará destinada a la exploración sonora con el soporte teórico correspondiente.

Respecto a la práctica de un instrumento, también es una instancia extra taller pero que debe apuntar al enriquecimiento del oficio que los alumnos están aprendiendo. Esto significa hacer hincapié, además de la práctica instrumental en sí misma, en los aspectos de interpretación que hacen a la buena calidad de un instrumento, ya sea desde lo sonoro o desde lo ergonómico. Y por otro lado asegurar una actividad musical, imprescindible para la formación del luthier. Se hará un diagnóstico de los ingresantes para destinarlos al espacio más adecuado, dentro de las opciones del estudio de un instrumento en particular, o la inclusión dentro de un grupo de ensamble instrumental o bien, dentro del taller de Música Medieval.

En total es necesario ajustarnos a la realidad de que tres años de enseñanza, es un período muy corto si lo comparamos con las escuelas de luthería más reconocidas donde por la mañana cursan materias teóricas y por la tarde taller, 5 días a la semana. Por este motivo es necesario adecuar las expectativas al marco de lo posible.

Caja curricular TAP de Luthería

Primer Año	
* Área de la producción	* Taller de luthería I **6 hs. (anual)**
* Laboratorio de materiales   **3 hs. (anual)**
* Área del lenguaje y la integración y vinculación contextual	* Acústica **2 hs. (anual)** * Dibujo I **2 hs. (anual)**
* Lenguaje y práctica musical I   **2 hs. (anual)**
Total de horas cátedra 1º año TAP: **16 horas**	
Segundo Año	
* Área de la producción	* Taller de luthería II **8 hs. (anual)** * Taller de restauración **3hs. (anual)**
* Acústica   **2 hs. (anual)**   * Dibujo II   **2 hs. (anual)**
* Área del lenguaje y la integración y vinculación contextual	* Taller de lenguaje y práctica musical II **2 hs. (anual)**
Total de horas cátedra 1º año TAP: **18 horas**	
Tercer Año	
* Área de la producción	* Taller de luthería III **8 hs. (anual).**
* Ornamentación y acabados   **5 hs. (anual)**
* Área del lenguaje y la integración y vinculación contextual	* Taller de lenguaje y práctica musical III **2 hs. (anual)**
* Espacio de la orientación   **3hs. (anual)**
Total de horas cátedra 1º año TAP: **19 horas**	

Primer año TAP de Luthería

Espacios curriculares y contenidos

Taller de luthería I

Eje temáticos: Cordófono medieval

Contenidos:

* Interpretación de planos
* Normativas técnicas de dibujo
* Línea, acotación, escala, proyecciones ortogonales
* Sección, cortes.
* Elección del instrumento a construir (frotado o punteado)
* Selección y preparación de maderas
* Confección de moldes y plantillas
* Técnicas de construcción

Laboratorio de materiales

Fundamentación

El desarrollo del módulo Laboratorio en Maderas apunta a que los estudiantes conozcan en profundidad la materia prima a emplearse en la fabricación de instrumentos de cuerda

Cada instrumento, así como cada una de las partes que lo compone requiere de un tipo específico de madera que reúna determinadas características.

Es imprescindible que el estudiante tenga conocimiento de las características de las maderas para su posterior selección y empleo, así como también el conocimiento del estado de su estacionamiento, tipo de corte y selección del mismo ya que el desconocimiento de alguno de estos contenidos conduce inevitablemente a que el instrumento se fabrique conteniendo daños estructurales insalvables.

Objetivos

* Conocer los diferentes aspectos involucrados en la tecnología de la madera.
* Reconocer y diferenciar las especies autóctonas y exóticas utilizables en la construcción de diferentes instrumentos musicales de cuerda pulsada y frotada.

Contenidos:

* Observación y elección de las maderas adecuadas
* Reconocimiento de herramientas manuales y mecánicas
* Construcción de las herramientas que surjan como necesidad desde el trabajo sobre el instrumento.
* Especies forestales maderables más importantes.
* Maderas ortodoxas y locales utilizadas en luthería.
* Composición de la madera.
* Cortes de la madera
* Secado de la madera: medios naturales y artificiales
* Contracción volumétrica
* Estabilidad dimensional
* Características físico-mecánicas

Taller de acústica

Fundamentación

Debido a que el sonido es la manifestación física objetiva de la música, su conocimiento es de sustancial importancia para quien trabaje en cualquiera de sus ramas: conocer por qué mecanismos físicos se produce, sus características distintivas, forma de propagación, etc.; a su vez, las manifestaciones musicales son producto de la actividad humana para ser apreciada por otros humanos, en donde el sonido se reconstruye en el auditor mediante un complejo sistema perceptual que involucra el aire, el oído, el sistema nervioso y la mente.

Con estos conocimientos, el luthier podrá comprender mejor todos los mecanismos que intervienen en la producción del sonido, pudiendo de este modo, mejorar sus instrumentos; por ejemplo, podrá diseñar tapas que lograrán sonidos de más cuerpo en ciertos registros, controlar registros de armónicos, resolver problemas de resonancia, etc.

Muchos de los fenómenos acústicos son más fáciles de comprender mediante su experimentación y representación gráfica. Se abordarán cuando sea posible, los contenidos en forma enactiva, utilizando la computadora como herramienta de análisis y experimentación del sonido, lo que facilitará su comprensión e integración con los conocimientos previos.

Objetivos

* Conocer las características del sonido, pudiendo predecir hasta cierto punto, su comportamiento en ambientes de distintas características;
* Comprender los principios que rigen la producción del sonido en los instrumentos musicales de viento, cuerda frotada, cuerda percutida, de percusión, etc.
* Construir una visión más profunda del fenómeno musical a través de la articulación con otras áreas de estudio.
* Valorar la actividad exploratoria como instrumento movilizador para la adquisición de nuevos conocimientos.

Ejes / Contenidos

Acústica física

* Señales acústicas, su clasificación. Tipos, propagación. Ondas senoidales. Armónicos. Frecuencia, período, amplitud, fase. Teorema de Fourier y su transformada. Producción de sonidos en los instrumentos musicales. Representaciones gráficas. Gráficos espectrales. La computadora como herramienta de análisis.
* Mecanismos de producción de sonidos: cuerdas, tubos de aire, placas, membranas. Elasticidad y rigidez; longitud, tensión, grosor y material. Puntos de apoyo

Principios de Psicoacústica

* Mecanismo de audición. El oído. Estructura. Audición binaural, direccionalidad.
* La percepción del sonido: Altura, intensidad. Diferencias perceptibles. Bandas críticas. Afinación musical. Batimento. Sonoridad. Potencia e intensidad acústica. Mediciones acústicas. Percepción de estímulos combinados.
* Relación entre los fenómenos físicos y psicoacústicos. Equivalencias relativas. Timbre. Relación entre curvas perceptuales y los principios de la orquestación y la instrumentación.

Acústica musical

* Aspectos musicales: Consonancia, disonancia. Intervalos, escalas, tonalidades, modalidades. Escalas temperadas y perfectas. Principios de armonía. Evolución histórica del oído.

Acústica arquitectónica

* Propagación de las ondas en distintos medios. Ondas planas y esféricas. Velocidad de propagación. Efectos de reflexión. Refracción y difracción. Reverberación y eco. Efecto Doppler. Interferencia constructiva y destructiva. Fenómeno de resonancia. Ruido. Características acústicas de distintos ambientes. Ultrasonido. Insonorización.
* Análisis de los comportamientos de los materiales con el sonido. Elasticidad y plasticidad.

Lenguaje musical y Práctica musical I

Introducción

El espacio propone principalmente la apropiación de elementos que configuran y estructuran el lenguaje musical.

El manejo y reconocimiento de los elementos del lenguaje propicia en futuro Luthier, el interés por las diferencias tímbricas, técnicas y posibilidades interpretativas de cada instrumento.

La práctica instrumental brinda la posibilidad de aplicar los elementos del lenguaje musical y a su vez permite el vínculo técnico-musical con instrumentos musicales; vínculo necesario para la futura construcción de los mismos.

Fundamentación

La construcción de instrumentos implica conocer tanto su naturaleza anatómica como su ubicación sonora, registro, técnicas de ejecución y función dentro y fuera de la orquesta.

Objetivos

* Reconocer auditivamente las diferencias sonoras de altura y duración y timbre.
* Reconocer auditivamente variaciones tímbricas, rítmicas y melódicas.
* Reconocer y clasificar los instrumentos según su familia y función.
* Reconocer y ubicar los instrumentos en el rango sonoro correcto dentro de la partitura teniendo en cuenta frecuencia y registro en el pentagrama categorizando a este como grave, medio o agudo.
* Conocer las diferentes afinaciones y registros sonoros del Violín, viola Violoncelo, Contrabajo, guitarra y Flauta. (intervalos)

Ejes / Contenidos (comunes a todos los años en diferente nivel de dificultad

* Familias de instrumentos
* Rol melódico , armónico y solista
* Orígenes y evolución de los instrumentos de cuerda , viento y percusión
* Orígenes y evolución de la notación musical: guido d´arezzo de los neumas gregorianos al pentagrama y figuración actual.
* Ritmo: pulso, acento, tiempo, sonido y silencio. Negra - silencio, blanca, redonda, corcheas 2 en un tiempo.
* Melodía: reconocimiento de los grados de la escala mayor. Pentacordio, escalas c, g y f
* Línea rítmica , antecedente y consecuente , forma
* Línea melódica , frases (por grado conjunto en el pentacordio)
* Compás: 2/4 , ¾ , 4/4
* Claves para cada instrumento según rango sonoro. (g, c f)
* Modos antiguos , jon, dor, frig, lid, mixlid, eol y locrio
* Sistema tonal , tonalidad mayor y relativo menor (relación)
* Armaduras de clave, construcción y uso.

Segundo año TAP de Luthería

Espacios curriculares y contenidos

Taller de luthería II

Ejes temáticos: guitarra, violín, cuatro, charango u otros*.

Contenidos

* Lectura de planos
* Relevamiento de un instrumento ya construido
* Preparación de moldes
* Elección de maderas
* Cortes, espesores
* Armado de caja

*La elección del instrumento a construir se hará de acuerdo con el criterio del docente en función de las habilidades adquiridas por el alumno en el primer nivel.

Taller de reparación

Introducción

El arte de la *restauración* de instrumentos involucra la reparación de los mismos y la recuperación de su estado original.

Para desarrollar este arte*,* será necesario conocer el instrumento en su aspecto morfológico y tecnológico a fin de poder identificar el problema que se presenta y seleccionar en función a ello, las técnicas adecuadas para resolverlo.

Los problemas que surgen en un instrumento pueden deberse a fallas de construcción, al desgaste natural producido por paso del tiempo, por una incorrecta ejecución o por fallas debido a un montaje defectuoso.

Fundamentación

El estudiante de luthería deberá reconocer ante qué problema se encuentra e identificar la técnica adecuada para salvar el problema razón por la cual deberá formarse para el seguimiento y mantenimiento del instrumento fabricado.

Este módulo, apuntará a la formación de un estudiante que conozca las técnicas que permitan restablecer la estructura de un instrumento, y además, permita desarrollar, a partir del análisis sonoro, la capacidad de identificar el motivo al que se corresponde la falla detectada, y a partir de ésta, reparar el problema

Objetivos

* Identificar anomalías estructurales o acústicas de diferentes instrumentos de cuerda.
* Conocer y aplicar las distintas técnicas en la reparación de instrumentos de cuerda frotada y pulsada.

Contenidos

* Evaluación y diagnóstico del instrumento a reparar.
* Evaluación de reparaciones previas.
* Factibilidad de reparación.
* Técnicas de restauración.
* Herramientas específicas.
* Reposición de partes.
* Técnicas de desmontaje.
* Observación del comportamiento acústico.
* Modificaciones necesarias.
* Rearmado.

Taller de lenguaje y práctica musical II

Introducción

El espacio propone principalmente la apropiación de elementos que configuran y estructuran el lenguaje musical.

El manejo y reconocimiento de los elementos del lenguaje propicia en futuro Luthier, el interés por las diferencias tímbricas, técnicas y posibilidades interpretativas de cada instrumento.

La práctica instrumental brinda la posibilidad de aplicar los elementos del lenguaje musical y a su vez permite el vínculo técnico-musical con instrumentos musicales; vínculo necesario para la futura construcción de los mismos.

Fundamentación

La construcción de instrumentos implica conocer tanto su naturaleza anatómica como su ubicación sonora, registro, técnicas de ejecución y función dentro y fuera de la orquesta.

Objetivos

* Reconocer auditivamente las diferencias sonoras de altura y duración y timbre.
* Reconocer auditivamente variaciones tímbricas, rítmicas y melódicas.
* Reconocer y clasificar los instrumentos según su familia y función.
* Reconocer y ubicar los instrumentos en el rango sonoro correcto dentro de la partitura teniendo en cuenta frecuencia y registro en el pentagrama categorizando a este como grave, medio o agudo.
* Conocer las diferentes afinaciones y registros sonoros del Violín, viola Violoncelo, Contrabajo, guitarra y Flauta. (intervalos)

Ejes / Contenidos (comunes a todos los años en diferente nivel de dificultad

* Familias de instrumentos
* Rol melódico , armónico y solista
* Orígenes y evolución de los instrumentos de cuerda , viento y percusión
* Orígenes y evolución de la notación musical: guido d´arezzo de los neumas gregorianos al pentagrama y figuración actual.
* Ritmo: pulso, acento, tiempo, sonido y silencio. Negra - silencio, blanca, redonda, corcheas 2 en un tiempo.
* Melodía: reconocimiento de los grados de la escala mayor. Pentacordio, escalas c, g y f
* Línea rítmica , antecedente y consecuente , forma
* Línea melódica , frases (por grado conjunto en el pentacordio)
* Compás: 2/4 , ¾ , 4/4
* Claves para cada instrumento según rango sonoro. (g, c f)
* Modos antiguos , jon, dor, frig, lid, mixlid, eol y locrio
* Sistema tonal , tonalidad mayor y relativo menor (relación)
* Armaduras de clave, construcción y uso.

Tercer año TAP de Luthería

Espacios curriculares y contenidos

Taller de luthería III

Eje temático: construcción o continuación de un instrumento*.

Contenidos

* Interpretación de planos
* Normativas técnicas de dibujo
* Línea, acotación, escala, proyecciones ortogonales
* Sección, cortes.
* Elección del instrumento a construir (frotado o punteado)
* Selección y preparación de maderas
* Confección de moldes y plantillas
* Técnicas de construcción
* Lectura de planos
* Relevamiento de un instrumento ya construido
* Preparación de moldes
* Elección de maderas
* Cortes, espesores
* Armado de caja

*La elección del instrumento a construir se hará de acuerdo con el criterio del docente en función de las habilidades adquiridas por el alumno en el primer y segundo nivel.

Ornamentación y acabados

Introducción

En las disciplinas particulares de un taller de luthería encontramos el obligado desarrollo de cualidades como observación, paciencia y constancia que van unidas al conocimiento de los materiales naturales con que se trabaja y con los cuales avanzado el proceso constructivo, se debe llegar a los pasos finales de ornamentación y barniz, tomando este último término como sinónimo de acabado de la técnica constructiva del instrumento musical

Fundamentación

El particular y apreciable interés por el desarrollo expresivo, cultural y artístico que dio origen y espacio en este Instituto al TAP de Luthería, en una comunidad en armonía con estas necesidades latentes y en resonancia con el entorno de belleza natural, se encuentra la propuesta de incentivo de conocimientos, ampliando el área de taller especializado y profundizando la enseñanza en las técnicas de terminación, acabado y ornamentación de instrumentos musicales. En armonía y ensamble con los talleres y la formación teórica, en el marco de una comunidad en crecimiento y con una profunda demanda de formación laboral y cultural.

Objetivos

* Conocer la variedad de técnicas que se adecuen al instrumento en particular, tanto en la ornamentación como en los barnices o lustres.
* Reconocer la importancia de la calidad del sonido y de la vida del instrumento, en la elección de las maderas utilizadas y en el proceso constructivo.

Ejes / Contenidos

Ornamentación

* Construcción de herramientas específicas (en articulación con Dibujo Técnico)
* Estilos ornamentales (en articulación con Dibujo Artístico)
* Tallado, Calado, Marquetería, Taraceado. Aplicación de Filetes y Cenefas.

Barnices

* Preparación de superficies.
* Barnices tradicionales: al alcohol, al aceite, recetas.
* Barnices sintéticos.
* Aplicación y lustre.

Taller de lenguaje y práctica musical III

Introducción

El espacio propone principalmente la apropiación de elementos que configuran y estructuran el lenguaje musical.

El manejo y reconocimiento de los elementos del lenguaje propicia en futuro Luthier, el interés por las diferencias tímbricas, técnicas y posibilidades interpretativas de cada instrumento.

La práctica instrumental brinda la posibilidad de aplicar los elementos del lenguaje musical y a su vez permite el vínculo técnico-musical con instrumentos musicales; vínculo necesario para la futura construcción de los mismos.

Fundamentación

La construcción de instrumentos implica conocer tanto su naturaleza anatómica como su ubicación sonora, registro, técnicas de ejecución y función dentro y fuera de la orquesta.

Objetivos

* Reconocer auditivamente las diferencias sonoras de altura y duración y timbre.
* Reconocer auditivamente variaciones tímbricas, rítmicas y melódicas.
* Reconocer y clasificar los instrumentos según su familia y función.
* Reconocer y ubicar los instrumentos en el rango sonoro correcto dentro de la partitura teniendo en cuenta frecuencia y registro en el pentagrama categorizando a este como grave, medio o agudo.
* Conocer las diferentes afinaciones y registros sonoros del Violín, viola Violoncelo, Contrabajo, guitarra y Flauta. (intervalos)

Ejes / Contenidos (comunes a todos los años en diferente nivel de dificultad

* Familias de instrumentos
* Rol melódico , armónico y solista
* Orígenes y evolución de los instrumentos de cuerda , viento y percusión
* Orígenes y evolución de la notación musical: guido d´arezzo de los neumas gregorianos al pentagrama y figuración actual.
* Ritmo: pulso, acento, tiempo, sonido y silencio. Negra - silencio, blanca, redonda, corcheas 2 en un tiempo.
* Melodía: reconocimiento de los grados de la escala mayor. Pentacordio, escalas c, g y f
* Línea rítmica , antecedente y consecuente , forma
* Línea melódica , frases (por grado conjunto en el pentacordio)
* Compás: 2/4 , ¾ , 4/4
* Claves para cada instrumento según rango sonoro. (g, c f)
* Modos antiguos , jon, dor, frig, lid, mixlid, eol y locrio
* Sistema tonal , tonalidad mayor y relativo menor (relación)
* Armaduras de clave, construcción y uso.

TAP de Artes Visuales (adultos)

Introducción

Necesidades locales y regionales de la formación

La zona de la comarca noroeste del Chubut junto con las localidades vecinas de la provincia de Río Negro, poseen una amplia población dedicada al quehacer artístico en sus diferentes manifestaciones de manera no profesional, que se verá beneficiada con una oferta educativa que pondrá en valor sus saberes y conocimientos previos, profesionalizándolos para poder acceder a puestos de trabajo y emprendimientos personales. Este trayecto en la formación profesional artística apunta a una distribución de la oferta que garantice la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia a los grupos de población para los cuales ha sido diseñada.

La necesidad de formar profesionales del campo artístico se fundamenta en los vínculos entre arte- sociedad y cultura. La sociedad consume arte, y el proceso de crear y apreciar las producciones artísticas genera continuos reacomodamientos de la culturaen un tiempo y espacio determinado.

Es necesario un profesional técnicamente actualizado, que pueda implementar en su producción, tanto procedimientos y disciplinas tradicionales como así también las nuevas tecnologías que le permitan contextualizar el hacer con su entorno socio-cultural.

Perfil Profesional

* La Formación Artístico Profesional apunta a la producción e investigación artística y su perfil estará relacionado con:
* Establecer los medios y operaciones de producción visual con autonomía de sentido.
* Desarrollar el hacer artístico junto a la observación crítica de su propia obra y la existente en el devenir histórico.
* Generar relaciones de enriquecimiento con otros campos del quehacer intelectual, entendiendo éste como productor de conocimiento, materia prima de la actividad humana en sus múltiples alternativas.
* Desarrollar habilidades profesionales y técnicas contextualizadas, esto significa en diálogo con el entorno cultural y las necesidades sociales.
* Desarrollar proyectos sustentables e innovadores en el circuito cultural.

Área Ocupacional

El ámbito laboral es amplio y comprende las siguientes competencias:

* Profesionales críticos que a través de la producción e investigación intervengan en los procesos de construcción de identidad social, local y regional, desde el ámbito artístico.
* Profesionales que operen y articulen los saberes artísticos y tecnológicos en producciones integrales, encontrando diversos espacios de desarrollo profesional en el marco de la cultura audio-visual contemporánea, esto es la amplia variedad de medios visuales que trabajan con la imagen.
* Profesionales activos en los circuitos culturales específicos de su profesión, que desde el ámbito privado y público construyan espacios de participación, análisis e intercambio, fomentando a su vez creación de ámbitos públicos y/o privados específicos del lenguaje o en relación con otras disciplinas (museos, galerías, centros culturales, intervenciones urbanas, esculturas públicas, ferias).
* Profesionales en la investigación en artes, campo incipiente y en construcción, a través del cual abordar diferentes aspectos (histórico, estéticos, antropológicos, perceptivos, semióticos, etc.) para profundizar el conocimiento del campo visual en relación a los objetos de estudio.
* Profesionales que desarrollen la oferta pública o privada de educación no formal (talleres artísticos) para las diversas edades y necesidades sociales.

Organización curricular

Para el reelaboración del diseño curricular del TAP de Artes Visuales, se establecieron las siguientes pautas de organización curricular:

La organización por módulos, permite la flexibilidad necesaria para trabajar según las necesidades e intereses de l@s estudiantes. Estos a su vez, podrán diseñar su recorrido acordando con él o la docente los módulos a abordar durante el ciclo lectivo, atendiendo al diagnóstico realizado al inicio del mismo. Concretamente se podrán elegir 2 módulos por año, y estos abordarán los contenidos correspondientes al espacio curricular. Los módulos tendrán como característica principal el abordaje de los ejes conceptuales y los contenidos de los espacios curriculares, pero desde diferentes perspectivas o puntos de interés. Por ejemplo: en el área de la producción visual, los conceptos de tri dimensión y sus contenidos, podrán ser tomados desde la cerámica en un módulo, desde la madera en otro módulo, etc.

Caja curricular TAP de Artes Visuales

Primer Año	
* Área de la producción visual	* Pintura 1 **3hs (anual)** * Dibujo 1 **3hs (anual)** * Escultura 1 **3hs (anual)** * Grabado y Arte Impreso 1 **3hs (anual)**
* Área del lenguaje visual	* Lenguaje Visual 1 **3hs (anual)**
* Área de la vinculación contextual y de la práctica profesional	* Taller de análisis de obra 1 **3hs (anual)**
	Total de horas cátedra: **18hs**
Segundo Año	
* Área de la producción visual	* Pintura 2 **3hs (anual)** * Dibujo 2 **3hs (anual)** * Escultura 2 **3hs (anual)** * Grabado y Arte impreso 2 **3hs (anual)**
* Área del lenguaje visual	* Lenguaje Visual 2 **3hs (anual)**
* Área de la vinculación contextual y de la práctica profesional	* Taller de análisis de obra 2 **3hs (anual)** * Investigación e inserción de la producción en el circuito cultural 1 **3hs (anual)**
	Total de horas cátedra: **21hs**
Tercer Año	
* Área de la producción visual	* Espacio de la orientación bi dimensión y tri dimensión **4hs (anual)*** -pareja pedagógica-
* Área del lenguaje visual	* Lenguaje Visual 3 **4hs (anual)**
* Área de la vinculación contextual y de la práctica profesional	* Taller de análisis de obra 3 bi dimension y tri dimensión **2hs (anual)** * Investigación e inserción de la producción en el circuito cultural 2 **4hs (anual)**
	Total de horas cátedra: **14hs**

Ejes conceptuales correspondientes al área de producción y del lenguaje visual:

Bidimensión / Tridimensión. Plano/espacio

Concepto de bi y tridimensión: poder reconocer la imagen -como sistema de significados decodificables según códigos de comunicación visual - bidimensional cuando se estructura en el plano y tridimensional en el espacio.

Contenidos del lenguaje visual en la bidimensión****:****

* Línea , punto, plano
* Valor / color
* Textura

Contenidos del lenguaje visual en la tridimensión****:****

* Volumen abierto, volumen cerrado
* Estructuras construidas por líneas y/o por planos
* Valor / textura

Área de la producción visual

Espacio Curricular: Dibujo I, II

Introducción:

El dibujo es, dentro del lenguaje visual el recurso plástico que permite la construcción de una imagen en forma directa, utilizando la línea como elemento predominante. Es a su vez base y estructura para las demás disciplinas artísticas.

Fundamentación:

En una primera etapa del trayecto el dibujo servirá para el desbloqueo y el acercamiento al lenguaje, permitiendo el desarrollo psicomotriz, luego la observación y el análisis del entorno. Se abordará el análisis de la forma y su estructura como así también el análisis de la figura humana sus proporciones y estructuras internas desde la observación.

Propósitos**:**

* Conocer los orígenes e historia del dibujo en el mundo, contexto contemporáneo y nuevas tecnologías.
* Observar y analizar formas y figuras en el espacio mediante croquis y bocetos. Análisis de estructuras y formas en el espacio.
* Representar en forma naturalista y desarrollar procesos de abstracción, síntesis y estilización.
* Experimentar y expresar a través de distintas técnicas y materiales.

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales

* Exploración del campo y los materiales.
* Formatos.
* Formas de abordaje a la construcción de la imagen (observación, representación, sinergia, etc).

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

Contenidos:

* Elementos de la imagen (punto, línea, valor, color, textura)
* Puntos (agrupación, semejanza, dispersión, etc.)
* Línea (modulada, homogénea, discontinua, quebrada, etc.)
* Valor (escala de valores) Claves (altas, medias y bajas)
* Color (paletas armónicas) contrastes tonales, etc.
* Textura (visual) (táctil)
* Organización de los elementos de la imagen
* Indicadores espaciales (aumento o disminución de detalles, tamaño, superposición, perspectiva)
* Estructura compositiva (direcciones, recorridos, equilibrio, peso, tensión, ritmo, simetría, relación figura-fondo, etc.)

Ejes o núcleos estructurales: Estudio y estructuras de las formas

Contenidos:

* Relación de proporción
* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas y direcciones)
* Morfología.

Ejes o núcleo estructurales: de la contextualización

Contenidos:

* Discurso de la imagen (narratividad, imagen propia, relatos visuales, secuencias, etc)
* Arte y nuevas tecnologías (arte digital, multimedios)
* Arte social (mural, grafitis, intervenciones urbanas)

Espacio Curricular: Pintura I, II

Introducción:

La pintura es una disciplina mediante la cual se generan imágenes de forma directa, por medio de la utilización del color como característica plástica predominante. Esta disciplina permite la experimentación, la incorporación de diversos materiales plásticos en articulación con otras disciplinas.

Fundamentación:

Se propone este espacio curricular en principio como una introducción a los fundamentos básicos de la pintura, como medio de representación, para lentamente adentrarse en la pintura como medio de expresión de la propia imagen y sensibilidad plástica.

Propósitos:

* **Observar y reflexionar con actitud crítica y responsable las producciones artísticas a lo largo de la historia del arte.**
* Introducirse en el manejo del color como medio de expresión y representación.
* Reconocer, seleccionar y experimentar diferentes materiales y soportes teniendo en cuenta sus características y posibilidades expresivas y comunicativas.
* Acompañar en el descubrimiento las cualidades físicas, estéticas, funcionales y expresivas del color y la materia.
* Incentivar la búsqueda de una imagen propia en cada uno de los y las estudiantes.

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales.

* Exploración del campo y los materiales.
* Formatos.
* Formas de abordaje a la construcción de la imagen (observación, representación, sinergia, etc).

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

Contenidos:

* Color luz y color pigmento
* Dimensiones del color, claves tonales, saturación, neutralización, contraste, monocromías, policromías, mezclas aditivas y sustractivas. El color simbólico.
* Relaciones armónicas de análogos, tríadas, complementarios, colores tierras.
* El soporte. Dípticos, trípticos, polípticos. Características y posibilidades expresivas.
* Selección y armado de sus propios soportes.
* La Serie. Características principales de una producción única y la serie. Realización de
* ambas propuestas.
* Realización de bocetos. Su importancia.
* La pintura directa. Características.
* El paisaje. Características. Elementos.
* La figura humana. Proporciones. El retrato. Escorzo. Modelo vivo.
* Tridimensión en el plano.
* La forma: Nociones de perspectiva. Indicadores de espacio.
* La luz. Natural y artificial. Características y posibilidades de cada una.
* Experimentación con materiales convencionales y no convencionales.
* Figurativo y abstracto. Proceso de abstracción.
* Lo orgánico y lo inorgánico, Características y posibilidades expresivas.
* La figura y el fondo. Aplicación y características de cada una.
* La textura. Experimentación

Ejes o núcleos estructurales: Estudio y estructuras de las formas

* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas y direcciones)
* Relaciones de proporción
* Morfología

Ejes o núcleos estructurales: de la contextualización

Contenidos:

* Discurso de la imagen (narratividad, imagen propia, relatos visuales, secuencias, etc)
* Arte y nuevas tecnologías (arte digital, multimedios)
* Arte social (mural, grafitis, intervenciones urbanas)

Espacio Curricular: Escultura I, II

Introducción:

La escultura es una disciplina artísticaporla cual se generan formas bidimensionales ytridimensionales en el espacio real, con técnicas de adición, sustracción o combinadas. El espacio, la luz y toda la materialidad están puestas al servicio de la creatividad la expresión, ideas, conceptos.

Fundamentación:

Este espacio curricular se propone abordar en primera instancia el desarrollo de los conocimientos y procedimientos relacionados con la construcción la producción de la figura escultórica. Se centrará en el análisis de los elementos constitutivos y formas de organización, así como la interpretación y exploración de diferentes materiales.

Propósitos:

* **Promover el desarrollo de diversas técnicas y procedimientos, empleando diferentes materiales, que le permitan expresarse estéticamente y desarrollar sus proyectos escultóricos.**
* Promover la realización de obras y proyectos interdisciplinares.
* Favorecer la realización de proyectos e intervenciones en espacios públicos.
* Promover la apropiación de los aspectos multidisciplinares que constituyen el campo de la tridimensión.

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales.

* Exploración del campo y los materiales.
* Formatos.
* Formas de abordaje a la construcción del volumen (observación, representación, sinergia, etc).
* Soportes. Estructuras. Bases.
* Medios
* Técnicas

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

Contenidos:

* Elementos que pueden componer la figura escultórica (puntos, líneas, valor, textura, volumen, etc)
* Indicadores espaciales (aumento o disminución de detalles, tamaño, superposición, perspectiva)
* Estructura compositiva (direcciones, recorridos, equilibrio, peso, tensión, ritmo, simetría, puntos de apoyo, etc)
* Historia y contemporaneidad de la escultura en el mundo, región y el país.
* La escultura como instrumento de expresión y comunicación.
* El boceto como medio de desarrollo e instrumento en la concreción de ideas y proyectos.
* Utilización de los conceptos de sustracción y adición de material, cóncavos,convexos, espacio, aire y recorrido.
* Combinación de técnicas y materiales para el desarrollo de producciones individuales y o colectivas.
* Construcción de la figura huma a través del modelado.
* Experimentación en el uso de pátinas convencionales y no convencionales.

Ejes o núcleos estructurales: Estudio y estructuras de las formas

* Relaciones de proporción
* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas, y direcciones)
* Morfología

Ejes o núcleos estructurales: de la contextualización

* Discurso de la figura escultórica
* Emplazamiento y entorno
* Espacio abierto y cerrado en relación a la obra y su circuito.

Grabado- Arte Impreso I, II

Introducción:

El Grabado es una disciplina artística mediante la cual se generan imágenes en forma indirecta, realizando una matriz que luego será transferida a otro soporte, permitiendo reproducir en forma múltiple una producción seriada, llamada edición. Se relaciona con la imprenta, la gráfica y las nuevas tecnologías, es por ello que esta disciplina actualmente se denomina Grabado y Arte Impreso**.**

Fundamentación:

Est**e** espacio curricular propone realizar una breve introducción al grabado como modo particular de discurso visual, para ello se realizarán procedimientos y técnicas propias del lenguaje, abordando los distintos sistemas de impresión. Los contenidos se estructurarán según la necesidad de la propuesta a trabajar en el plano o en el espacio

Propósitos:

* Comprender, reconocer y utilizar los elementos del lenguaje visual en la producción visual
* Seleccionar, organizar y utilizar los elementos del lenguaje visual en función de la construcción de sentido, expresivo y comunicativo, en el discurso visual
* Experimentar diversas técnicas, materiales y soportes.
* Comprender los diferentes sistemas de impresión, sus implicancias y aplicaciones.
* Adecuar técnicas antiguas a técnicas más actuales y menos tóxicas.

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales. Exploración del campo y los materiales

* Exploración de los materiales, soportes, herramientas, medios, composición y manejo de prensa calcográfica o tórculo. Espacios específicos, uso y organización del taller.
* Exploración del campo visual
* Cuaderno de campo
* Desarrollo de bocetos, ideas, proyectos.
* Formatos
* Formas de abordaje en la construcción de la imagen (observación, representación, sinergia, etc.).

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

* Elementos de la imagen (punto, línea, color, textura, forma, valor, etc.).
* Organización de los elementos. Composición.
* Indicadores de espacio (detalles, tamaño, superposición, valor, perspectiva)
* Estructura compositiva (direcciones, recorridos, equilibrio, peso, tensión, ritmos, simetría, relaciones figura - fondo, etc.)

Ejes o núcleos estructurales: Estudio y estructuras de las formas

* Relaciones de proporción
* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas, y direcciones)
* Morfología.
* Sistemas de impresión única y múltiple en hueco y en plano de forma experimental y combinatoria.

Ejes o núcleos estructurales: de la contextualización

* Sistemas de impresión como medios de expresión
* Orígenes del Grabado, su historia y contemporaneidad en el mundo.
* Multiejemplari edad.
* Combinación de variables técnicas en la estampación.

Espacio Curricular: Espacio de orientación

Bidimensión.

Introducción:

Este espacio curricular pretende integrar los lenguajes bidimensionales en sus múltiples formas, con el fin de alcanzar un enfoque multidisciplinar acorde a la visión contemporánea del arte caracterizada por procesos de experimentación e hibridación.

Fundamentación:

Dado que el arte contemporáneo es un ámbito de libertad creativa que no reconoce límites ni exclusiones, la concepción del dibujo, la pintura y el grabado como disciplinas aisladas con demarcaciones claramente definidas tiende cada vez más a desaparecer.

Los/las estudiantes habrán realizado un recorrido en el primer y segundo año del trayecto y estos saberes previos les permitirán en un tercer año, elegir según sus intereses la profundización y especialidad un espacio de la orientación en la bidimensión.

En este espacio se propondrá la exploración de una gran variedad de materiales, soportes y técnicas que trascienden los abordajes tradicionales, integrando aportes de otras disciplinas y replanteando los propios códigos de los diferentes lenguajes.

Propósitos:

* Promover la realización de producciones y proyectos artísticos en forma grupal o individual en los cuales se vislumbre la combinación y fusión de diferentes lenguajes enriqueciendo las posibilidades expresivas y comunicativas de los mismos.
* Promover la experimentación tanto en los procedimientos técnicos de las producciones como en los del circuito en los cuales podrán desarrollarse.
* Promover la indagación y la búsqueda de los fundamentos conceptuales y procedimentales de las producciones y proyectos a realizar.

Módulos – Contenidos:

*Se trabajará con la articulación de los núcleos y los ejes estructurales correspondientes al campo de la producción específica: Pintura, Grabado y Arte impreso y Dibujo.

* **Profundización y análisis en el proceso de la producción personal.**
* Pintura experimental y nuevas tecnologías.
* Gráfica experimental y nuevas tecnologías.
* Dibujo experimental y nuevas tecnologías.
* Documentación y registro de las producciones.

Tridimensión

Introducción:

Este espacio curricular pretende trabajar con la multiplicidad de paradigmas existentes en la actualidad en torno al espacio tridimensional.

Fundamentación:

Se propone trabajar en torno al concepto de arte tridimensional, abarcando así todo lo referente al espacio, tanto en relación con los objetos como el espacio en sí mismo.

Se buscará rescatar, resaltar y transformar el espacio como parte de la pieza y su implicancia

en muchas de las expresiones tridimensionales contemporáneas, incursionando en diferentes tendencias artísticas como: la instalación, el *land art*, el *performance y la ambientación.*

Propósitos:

* Promover la apropiación de los aspectos multidisciplinares que constituyen el campo de la tridimensión.
* Brindar una variedad de técnicas, medios y/o materiales no tradicionales, para la realización de obras interdisciplinarias.
* Favorecer la realización de proyectos e intervenciones en espacios públicos.

Módulos – Contenidos:

*Se trabajará con los ejes y núcleos estructurales correspondientes al campo de la producción específica: Escultura.

* **Comprensión, investigación y experimentación de los conceptos de Land Art, Instalación. Performance, ambientación.**
* Comprensión del espacio como una estructura multidisciplinar.
* Transformación creativa de los espacios naturales y artificiales.
* Intervenciones espaciales que utilizan las nuevas tecnologías como luz, video, sonido, fotografía, etc.
* Propuestas individuales y colectivas de las intervenciones espaciales.
* Proyectos de intervención y participación en el espacio público y privado con un enfoque interdisciplinar y multimedial.
* Documentación y registro de las intervenciones espaciales.

Área del lenguaje visual

****Espacio Curricular: Lenguaje visual l, ll, lll****

Introduccción:

La propuesta de este espacio es abordar el lenguaje visual desde diferentes aspectos que construyen su utilización, comprensión y lectura, como los recursos semánticos, la morfología visual, la sintaxis discursiva, el análisis de obra, las condiciones de producción y recepción, los análisis semióticos y comunicativos.

Fundamentación:

En el caso corresponde al 1er año del TAP, implicaría un primer acercamiento a este tipo de abordaje de la producción artística, por ello se hace especial énfasis en la incorporación de elementos básicos del lenguaje visual a través de la visualización y producción de imágenes y en la integración de las herramientas teóricas con la producción práctica. Luego, se estructurarán los conocimientos en la construcción del discurso visual a partir de los elementos del lenguaje incorporados, tanto en el plano como en el espacio.

Propósitos:

* Comprender, reconocer y utilizar los elementos del lenguaje visual en la producción visual
* Seleccionar, organizar y utilizar los elementos del lenguaje visual en función de la construcción de sentido, expresivo y comunicativo, en el discurso visual
* Experimentar diversas técnicas, materiales y soportes.

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales.

* Exploración del campo y los materiales.
* Formatos.
* Formas de abordaje a la construcción del volumen (observación, representación, sinergia, etc).
* Soportes. Estructuras. Bases.
* Medios
* Técnicas

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

* Noción de campo visual: mapa estructural, marco de encierro
* Relación figura- fondo
* Equilibrios: axial-radial-simétrico-oculto
* Leyes compositivas: de agrupamiento, cierre, tamaño, forma, etc.
* Tipos de líneas. Gestualidad, connotaciones, usos
* Planos. Tipos de planos.
* Valor: climas tonales. Contrastes y escalas.
* Color. Percepción del color. Círculos cromáticos, armonías cromáticas. Simbolismo del color, posibilidades expresivas.
* Texturas y tramas. Usos, posibilidades expresivas. Noción de espacio y volumen: volumen-masa, volumen virtual, recorrido espacial
* Volumen masa por adición: modelado, síntesis de la forma. Incidencia de la luz en el volumen, concavidades y convexidades
* Volumen masa por sustracción: talla. Síntesis de la forma. Tramas y texturas
* Línea en el espacio: recorridos espaciales, volúmenes y planos virtuales. Acabados y combinaciones con planos y texturas
* Volumen por planos, planos reales y virtuales. Ensambles y encastres.
* Estudios y estructura de las formas
* Relaciones de proporción
* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas, y direcciones)
* Morfología
* De la contextualización
  + Géneros y estilos. Interpretaciones en la representación, contextos y funciones
  + Retórica y discurso visual. Figuras discursivas. Collages, montajes y video
  + Temporalidad discursiva: seriaciones, narratividad.
  + Exploración de soportes y técnicas

****Área de la vinculación contextual y de la práctica profesional****

Espacio Curricular: Taller de análisis de obra I, II y III

Introducción:

El conocimiento de los sistemas de composición y el análisis de obra de forma conjunta, permite analizar los distintos aspectos teóricos de las artes visuales: Historia de las artes visuales, Gramática del Lenguaje Visual, Estética y Semiótica. También, la interpretación y realización de obras desde diversos abordajes.

Fundamentación:

En este espacio, se pretende iniciar a los y las estudiantes en el conocimiento y procedimientos de los sistemas de composición y análisis de obra en distintos períodos de la humanidad, ampliando la mirada hacia una nueva perspectiva contemporánea.

Propósitos:

* **Observar, Analizar y Reconocer características formales de obras de diferentes contextos espacio- temporales.**
* **Reconocer técnicas y materiales utilizados.**
* **Reflexionar sobre la estructura y las particularidades del lenguaje plástico desde una mirada crítica y actual.**
* **Favorecer el reconocimiento y uso de los elementos constitutivos del lenguaje visual en la obra.**
* **Ofrecer los fundamentos básicos para el análisis crítico de las imágenes visuales en el contexto de la cultura contemporánea y su recepción.**
* **Posibilitar la compresión crítica sobre la complejidad comunicacional y poética de la obra.**
* **Propiciar la valoración de la producción de sentido en la realización de imágenes artísticas.**

Módulos – Contenidos:

Ejes o núcleos estructurales.

* Exploración del campo y los materiales.
* Formatos.
* Formas de abordaje a la construcción bi y tridimensional (observación, representación, sinergia, etc).
* Soportes. Estructuras. Bases.
* Medios
* Técnicas

Ejes o núcleos estructurales: organizaciones compositivas y estructurales

* **Obras del contexto clásico y contemporáneo**
* Contexto histórico: pensamiento, estructura social, ubicación geográfica y temporal, tecnologías y materiales disponibles.
* Forma y espacio: punto, línea, plano, volumen, color, textura, proporciones, simetrías y asimetrías, ritmos, color, círculo cromático, paletas modelada y modulada.
* La espacialidad bi y tridimensional.
* Forma y espacio multimedial.
* El análisis técnico visual y formal de una obra.
* Estudios y estructura de las formas
* Relaciones de proporción
* Relaciones espaciales (coordenadas, medidas, y direcciones)
* Morfología
* De la contextualización
* Temporalidad discursiva: seriaciones, narratividad. Exploración de soportes y técnicas.
* Producción y recepción de la imagen. (Productor-obra-receptor).
* Poética y lectura de obras. Función comunicativa y función poética de la obra.
* Géneros y estilos. Interpretaciones en la representación, contextos y funciones.
* Retórica y discurso visual. Figuras discursivas. Collages, montajes y videos.

Espacio Curricular: Investigación e inserción de la producción en el circuito cultural I y II

Introducción:

Este es un espacio común a todos los lenguajes en el cual se hará especial hincapié en la investigación, tanto en la producción personal e individual, colectiva y la ya existente en el entorno cultural en la cual se insertará.

Fundamentación:

Este trayecto de la formación y en particular este eje contextualizador pretende insertar y vincular la producción de los y las estudiantes en el circuito artístico cultural. Entendiendo a la educación artística como fenómeno social, político y cultural cuya práctica está atravesada por dimensiones institucionales, sociales y culturales. Desde una mirada crítica y partiendo de que el arte se enseña, se aprehende, comunica y transforma la realidad, es necesario propiciar la construcción contextualizada de los saberes estético-artísticos y su implicancia y significación en el circuito cultural.

Propósitos:

* Investigar y recabar información necesaria para realizar la matriz cultural, sustento necesario para realizar proyectos culturales acordes a la comunidad con la cual se vinculará.
* Tomar contacto con los valores culturales de la comunidad, logrando promover la multiculturalidad, la diversidad, la identidad cultural, los derechos humanos, la participación ciudadana.
* Trabajar en equipo y lograr capacidad de gestión para llevar a cabo un proyecto determinado que connote sentido crítico y trasfondo teórico.

Módulos – Contenidos:

* Arte y sociedad
* Cultura y sociedad
  + Las expresiones culturales.
  + Cultura popular.
  + Cultura de masa.
  + Políticas culturales.
  + Consumos culturales.
  + Circuitos culturales.
  + El gestor cultural.
* El arte y los medios de comunicación
  + La sociedad globalizada.
  + Modernidad.
  + Posmodernidad.
  + Nuevas perspectivas en América Latina.

TAP de Artes Visuales (jóvenes)

Fundamentación:

La importancia y el aporte de los TAP de lenguajes artísticos acompañará la construcción de subjetividad que caracteriza la edad, intereses, búsquedas y circunstancias del joven y/o adolescente, desde el plano metafórico y poético, es decir, profundiza en las miradas del mundo donde cada persona construye sus modos de relación enseñando y aprendiendo a *mirar* y a *decir* desde lugares diferentes.

Para el desarrollo de este trayecto de formación se tendrán en cuenta las siguientes necesidades del grupo destinatario (jóvenes y adolescentes) y sus características:

* Necesidad de herramientas básicas de dibujo y lenguaje visual
* Necesidad de incluir tanto disciplinas tradicionales como las denominadas nuevas tendencias
* Necesidad de integración entre disciplinas, lenguajes, modos y medios
* La necesidad de actualización permanente y en el contexto de la velocidad en las comunicaciones e intercambio cultural, profundizar en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en el campo del arte
* Necesidad de vinculación más directa entre arte y sociedad y trabajar por esa inserción sociocultural
* La proyección adolescente en el proyecto o “fin” como objeto de su trabajo
* La metodología del taller: la empírea y la producción como estrategias para la construcción de conocimiento

Asimismo la propuesta está pensada de un modo integral donde cada espacio se vincula con los sincrónicos y con los posteriores de un modo significativo y sin superposición, aprovechando cada momento de encuentro para la exploración de saberes que se complementan, profundizan o potencian.

En este sentido son ejes que organizan el trayecto formativo:

* **1er año:** abordaje desde los espacios reconocidos tradicionalmente: las disciplinas plásticas y los elementos formales de producción de discurso artístico
* **2do año:** abordaje de los saberes del campo visual más integrado a otros lenguajes artísticos: lo corporal, el teatro, la música como elementos fundamentales en el discurso artístico contemporáneo
* **3er año:** el abordaje del campo artístico visual entendido desde los modos de difusión y de producción relacionados a los paradigmas tecnológicos actuales: lo digital como medio de producción e Internet como modo de difusión e investigación, que no solo posibilitan nuevos formatos artísticos sino otros modos de construcción de sentido e intercambio social

Asimismo los tres ejes aportan 3 aspectos necesarios para la producción artística:

* **El eje de dibujo y lenguaje visual** para explorar lo formal y las herramientas del lenguaje visual en sí mismo
* **el eje de las artes experimentales** es para experimentar disciplinas, lenguajes, modos y medios de producir arte, buscar la propia imagen etc.
* **El eje de la contextualización** vaen sintonía con el concepto teórico que favorece la producción de arte a partir de la investigación de contextos y como parte de un proceso, no un fin o resultado. Asimismo el arte es en tanto discurre ideológicamente y se inserta y resulta de un contexto social, cultural, etc.

Marco Metodológico

Todo el TAP se propone en una metodología de tipo Taller: la práctica del hacer desde un lugar de vivencia para la construcción del saber. Se apuntará a la comprensión integral de procesos en relación a su contexto y a la dinámica interactiva y articulada con otros espacios, desde el conocimiento, análisis y estudio de imágenes y la producción visual. Se fomentará la investigación y la reflexión permanentes. La teoría favorecerá estos espacios de reflexión y análisis como herramientas para y en la toma de conciencia de esos procesos.

Evaluación y acreditación:

Entendiendo la evaluación como parte del proceso formativo, se la propone como continua, cualitativa, formativa e integral.

Se evaluarán los procesos tomando en consideración las dificultades y los logros de manera individual y grupal, permitiendo la revisión y el análisis constante de la intervención pedagógica. De este modo la evaluación no es del alumno o estudiante en sí mismo y con el fin de calificar, sino del contexto de producción del saber y por ende del docente, de los materiales, recursos y herramientas, de los contextos teóricos y de los contextos concretos en los que sucede el proceso de enseñanza aprendizaje a los fines de propiciar modificaciones para la mejora permanente de todos los integrantes de este proceso.

Acreditación:

De acuerdo al reglamento institucional, en el marco del trayecto de formación

Organización Curricular

Caja curricular TAP Artes visuales jóvenes

Primer Año	
* Área de la producción visual	* Taller de Artes Experimentales I – 4 hs anual (pareja pedagógica –especialista en bidimensión-especialista en tridimensión)
* Área del lenguaje visual	* Taller de Dibujo y lenguaje visual I – 4 hs anual
* Área de la contextualización e inserción de la producción	* Intervenciones artísticas y sus contexto I– 2 hs anual
Segundo Año	
* Área de la producción visual	* Taller de Artes Experimentales ll – 4 hs anual (pareja pedagógica – especialista en expresión corporal- especialista en artes visuales)
* Área del lenguaje visual	* Taller de Dibujo y Lenguaje Visual ll – 4 hs anual
* Área de la contextualización e inserción de la producción	* Intervenciones Artísticas y sus Contextos 2 – 2 hs anual
Tercer Año	
* Área de la producción visual	* Taller de Artes Experimentales lll – 4 hs anual (pareja pedagógica – especialista TIC – especialista en artes visuales)
* Área del lenguaje visual	* Taller de imagen y lenguaje visual lll – 2 hs anual
* Área de la contextualización e inserción de la producción	* Intervenciones Artísticas y sus Contextos 3 – 2 hs anual * Espacio de la orientación

Área de la Producción

Introducción

Esta área es un trayecto con espacios de experimentación en la producción plástico-visual desde una perspectiva de integración y de articulación entre lenguajes y disciplinas desde la génesis de la imagen.

Incluye contenidos propios de las sub disciplinas y el desarrollo de la imagen personal, cuestiones de producción en términos de metáfora y poesía y desarrollo de la creatividad.

Fundamentación

Este espacio se fundamenta en la disolución de límites entre disciplinas, en la experimentación como estrategia para el desarrollo de la creatividad y del discurso, la relación entre el arte y los contextos culturales desde un lugar significativo y los modos de vinculación y producción de contenido en el contexto artístico y tecnológico contemporáneo.

Espacio curricular: Taller de Artes Experimentales I

* En este año este espacio curricular dispone de 4 hs cátedra frente a alumnos, con un régimen anual.
* Se desarrolla con docentes en pareja pedagógica: un especialista en bidimensión y uno en tridimensión, que complementados, posibiliten la indagación entre ambas dimensiones y sus respectivas disciplinas (pintura o artes gráficas y escultura)

Propósitos

Son propósitos a lograr por este trayecto:

* Conocer, producir y comunicar a partir de los conceptos y procedimientos de los leguajes plásticos.
* Desarrollar conceptos habilidades y destrezas en el uso de las técnicas del dibujo, el grabado, la pintura y la escultura.
* Relacionar, indagar, combinar las posibilidades de cada lenguaje.
* Explorar las posibilidades técnicas de los materiales herramientas y soportes convencionales y no convencionales.
* Reflexionar sobre las producciones propias y ajenas.

Contenidos

Sin que las disciplinas supongan compartimentos estancos sino ejes de aproximación, se proponen los siguientes contenidos:

Del eje de la disciplina Pintura son contenidos a abordar:

* El color como medio de expresión
* El color como símbolo.
* Armado de paletas modeladas y modulada.
* Armado de paletas ampliadas.
* Temperatura del color.
* Contraste de color.
* Variables técnicas de medios y soportes.

Del eje de la disciplina Grabado y Artes Gráficas son contenidos a abordar:

* Sistemas de impresión única.
* Sistemas de impresión en relieve y la edición en serie.
* Composición y color gráfico.
* Discurso gráfico pre y post fotográfico.
* Relación arte y tecnología.
* Descontextualización de la estampa.
* Nomenclatura y seriación de la edición.
* Variables técnicas de experimentación de distintos medios y soportes.

Del eje de la disciplina Escultura son contenidos a abordar:

* Construcción del volumen en el plano.
* Realización de la figura tridimensional en el espacio real.
* Traslación de planos.
* Equilibrio geométrico.
* Forma cerrada- Forma abierta
* Espacio y masa
* Volumen lineal- volumen macizo.
* Movimiento simulado y movimiento real.
* Ritmos visuales.
* Cóncavos- convexos.
* El espacio escultórico y su entorno: ámbitos privados y públicos.
* Circuitos de producción, circulación y consumo.
* Soportes y variables técnicas

Área del Lenguaje Visual

Introducción

Esta área hace un recorrido a través de los modos de producción que explora las connotaciones de cada elemento y recurso formal. Incluye contenidos que tienen que ver con la representación plástico-visual, manejo de recursos visuales y desarrollo del lenguaje.

Fundamentación

A partir de la necesidad, en la etapa adolescente, de la representación realista del entorno y nuestra realidad y con el propósito de acompañar a los estudiantes hacia la deconstrucción de la imagen para la producción visual metafórica y poética, cargada de significado y estilo personal, esta área se fundamenta en una perspectiva in-crecento que primero posibilite esa representación realista, esa ilusión de tercera dimensión y, en el transcurso de los espacios curriculares, propenda a la producción de imágenes de cualquier estilo y tendencia.

Es importante destacar la necesidad de los adolescentes y jóvenes a ser exactos y específicos en sus representaciones visuales, siendo responsabilidad de este trayecto aportar las herramientas para que la ilusión de tridimensión pueda ser representada en el plano grafico de modo fluido e intencional, para que, en el tercer año y a posteriori puedan ya abordar el concepto y desarrollar la imagen desde una perspectiva más expresiva y en cualquier medio y con cualquier herramienta y recurso.

En una primera etapa del trayecto el dibujo servirá para el acercamiento al lenguaje, permitiendo el desarrollo psicomotriz, luego la representación a través de la observación y el análisis del entorno. Se abordará el análisis de la forma y su estructura como así también el análisis de la figura humana sus proporciones y estructuras internas de la observación.

Se hará especial énfasis en los elementos básicos del lenguaje visual a través de la visualización y producción de imágenes y en la integración de las herramientas teóricas con la producción práctica. Luego, se estructurarán los conocimientos en la construcción del discurso visual a partir de los elementos del lenguaje incorporados, tanto en el plano como en el espacio.

En el tercer año este enfoque se mantiene pero desde la investigación y el trabajo en los recursos y herramientas digitales.

Espacio Curricular: Taller de Dibujo y Lenguaje Visual I

Introducción

La propuesta de este espacio es abordar el lenguaje visual desde diferentes aspectos que construyen su utilización, comprensión y lectura, como los recursos semánticos, la morfología visual, la sintaxis discursiva, el análisis de obra, las condiciones de producción y recepción, los análisis semióticos y comunicativos. Tomando al dibujo como una herramienta más de investigación,un medio dinámico para desarrollar el pensamiento creativo, un proceso mental involucrando la percepción de la realidad y el método de consolidar sobre la superficie bidimensional o tridimensional, ya desde la percepción, desde la memoria o desde la imaginación; las tensiones energéticas del entorno tanto en luz y color, formas y proporciones como en emociones, sensaciones, ideas y sentimientos.

Propósitos

Son propósitos a lograr por este trayecto:

* Ser un espacio de disfrute, exploración y descubrimiento
* Tomar conciencia de los recursos plástico-visuales y sus connotaciones
* Apropiarse de modos y estrategias de exploración visual
* Observar y analizar formas y figuras en el espacio mediante croquis y bocetos. Análisis de estructuras y formas en el espacio.
* Componer, dibujar, analizar y modificar imágenes con intencionalidad creativa
* Representar en forma naturalista y desarrollar procesos de abstracción, síntesis y estilización.
* Representar imágenes desde la percepción, desde la memoria y desde la imaginación.
* Experimentar y expresar a través de distintas técnicas y materiales.
* Seleccionar, organizar y utilizar los elementos del lenguaje visual en función de la construcción de sentido, expresivo y comunicativo, en el discurso visual

Contenidos

* Noción de campo visual: mapa estructural, marco de encierro
* Soportes, materiales y herramientas.
* Medios. Técnicas. Estructuras. Bases.
* Formatos
* Elementos formales de la imagen:
  + Punto (agrupación, semejanza, dispersión, etc.)
  + La línea como elemento de construcción de la imagen. Tipos de líneas: modelada, modulada, ondulada, quebrada, homogénea, discontinua, etc. Gestualidad, connotaciones, usos
  + Formas: abierta y cerrada, positiva y negativa. Niveles de contraste.
  + Planos. Tipos de planos.
  + Valor (escala de valores) Claves (mayor y menor, altas, medias y bajas) Climas tonales. Contrastes y escalas.
  + Color (paletas armónicas) contrastes tonales, etc.
  + Textura – Trama. Visual, táctil. Usos, posibilidades expresivas.
  + Los volúmenes en el espacio bidimensional.
* Organización de los elementos en la imagen
* Indicadores espaciales
  + (detalles, tamaño, superposición, perspectiva, color, etc)
  + Perspectiva y escorzo
* Estructuras compositivas
  + Encuadre, composición, direcciones, ritmo, equilibrio, peso.
  + Relación figura- fondo
  + Direcciones, recorridos, equilibrio, peso, tensión, ritmo, simetría, relación figura-fondo, etc.
  + Equilibrios: axial-radial-simétrico-oculto
  + Leyes compositivas: de agrupamiento, cierre, tamaño, forma, etc.
* Color.
  + Percepción del color.
  + Círculos cromáticos, armonías cromáticas. Paletas
  + Simbolismo del color, posibilidades expresivas.
* Relación de proporción
* Relaciones espaciales (coordenada, ejes y medidas)

Área de la contextualización e inserción de la producción

Introducción

Esta cátedra propone para el primer y segundo año del TAP 2hs cátedra respectivamente de trabajo con alumnos, en tanto para el 3er año se propone duplicar la carga horaria (4hs) en función de proyectos de intervención comunitaria de mayor envergadura artística.

Incluye contenidos que tienen que ver con el discurso propio y la relación entre la propia imagen y el contexto social de inserción.

Fundamentación

Este espacio se fundamenta en la necesidad de observar y debatir cómo las artes visuales interactúan con lo social, lo político, lo estético, lo cultural y desde esta perspectiva como la producción artística y las diferentes manifestaciones derivan en la multiplicidad de significados que pueden atribuir los sujetos portadores de una determinada visión del mundo. Las producciones artísticas como relatos abiertos, generadoras de múltiples sentidos e interpretaciones y como herramienta para la intervención y transformación de la realidad.

Espacio Curricular: Intervenciones artísticas y sus contextos I

Introducción

* Este espacio curricular tiene como propósito tomar la imagen como parte del hecho comunicacional y éste asimismo como parte del hecho social, a su vez propone un amplio abordaje conceptual, que posibilite la construcción de espacios de reflexión y debates para favorecer la producción de discursos artísticos visuales individuales y grupales.

Propósitos

* Considerar las producciones artísticas en relación y como parte de los acontecimientos sociales.
* Establecer relaciones entre producciones artísticas y los marcos socio-culturales y políticos de referencia.
* Establecer relaciones entre las producciones artísticas en sus distintos disciplinas (dibujo, pintura, artes gráficas, escultura)
* Seleccionar, organizar y aplicar los elementos del lenguaje visual en función de la construcción de sentido, expresivo y comunicativo, en el contexto del discurso visual

Contenidos

* El discurso visual en la historia: características generales.
* Producciones artístico visuales en diferentes contextos
* Sociología del discurso visual
* Discurso de la imagen: narratividad, imagen propia, relatos visuales, series, secuencias, etc
* Temporalidad discursiva: seriaciones, narraciones.
* Exploración de soportes y técnicas
* Fotografía: relatos fotográficos
* Historieta:
  + elementos formales: la viñeta, calles, globos, etc
  + elementos discursivos: el relato, la temporalidad, etc
* Comic
* Stop motion

TAP de Teatro

Introducción

El Trayecto Artístico Profesional está destinado a jóvenes mayores de 14 años sin estudios teatrales o con experiencia elemental, producto de su asistencia a los Talleres Infantiles y de Iniciación.

La edad en la que se encuentran los estudiantes permite el abordaje de problemáticas cognitivas y de análisis más profundas, junto con un desarrollo más elevado de la motricidad, permitiendo la adquisición de saberes que dentro de la enseñanza común no se encuentran desarrollados actualmente.

Al finalizar el trayecto se les otorgará el título de Auxiliar en Artes Escénicas con diferentes orientaciones o modalidades, las cuales se definirán antes de comenzar el 3° año, lo que cambiará la perspectiva de trabajo de las áreas curriculares que componen el último año. Los egresados se encontrarán capacitados para insertarse en la comunidad de manera activa en la producción teatral, como gestores en la industria cultural de diferentes proyectos con un espíritu de indagación e investigación constantes generadores de una personalidad emprendedora, tomando conciencia de que el hacedor teatral es un instrumento y un mediador de la estética.

Habilitado para continuar estudios en el Profesorado.

Marco metodológico

De acuerdo con lo experimentado a lo largo del año 2010, se concluye que todas las áreas se trabajarán articuladamente y en conjunto. Se partirá de la base de un equipo docente que proyecte una propuesta integral que abale todos los espacios curriculares, lo cual favorecerá los logros y objetivos generales propuestos.

Se trabajará primordialmente desde el formato taller, lo cual estará fuertemente apoyado en la exploración, experimentación y la autoevaluación, tanto de los estudiantes como de los docentes.

Organización curricular

Para la reelaboración del diseño curricular de los ciclos básicos en el lenguaje de teatro, se establecieron las siguientes pautas de organización curricular:

Caja curricular TAP de Teatro

Primer Año	
* Área del lenguaje	* Actuación I **8 hs. (anual)**
* Área de la producción vocal	* Técnica de la voz **4 hs. (anual).**
* Área de la producción corporal	* Técnicas corporales I **4 hs. (anual).**
* Área de la integración y vinculación contextual.	* Taller de producción I **4 hs. (anual)**
Total de horas cátedra 1º año TAP:**20 horas**	
Segundo Año	
* Área del lenguaje	* Actuación II **8 hs. (anual)**
* Área de la producción vocal	* Técnica de la voz II **2 hs. (anual)**
* Área de la producción corporal	* Técnicas corporales II **4 hs. (anual)**
* Área de la integración y vinculación contextual.	* Taller de producción II **4 hs. (anual)** * Taller de realización y escenoplástica **4 hs. (anual)**
Total de horas cátedra 2º año TAP: **22 horas**	
Tercer Año	
* Área del lenguaje	* Actuación III **8 hs. (anual)**
* Área de la producción corporal	* Técnicas corporales III **2 hs. (anual)**
* Área de la integración y vinculación contextual.	* Taller de producción III **4 hs. (anual)** * Taller de Montaje **6 hs. (anual)**
Total de horas cátedra 3º año TAP: **20 horas**	

Área de Producción Corporal y Vocal

Espacio curricular: técnicas corporales I – II – III

Introducción

Este es un espacio para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio y experimentación de los componentes del mismo, del cuerpo y de los múltiples modos de estructuración en el tiempo y el espacio.

Fundamentación

El estudiante de teatro, necesita de un consciente manejo de su cuerpo en escena.

Necesita concienciar las habilidades y limitaciones que presenta su principal elemento de creación cuando es llevado a la expresión.

Esta conciencia debe fomentarse en este espacio. Para ello, se recurrirá a técnicas básicas que sirvan de punto de apoyo a la experimentación corporal.

Propósitos

* Construir un espacio para la sensibilización y producción de experiencias con el cuerpo.
* Incorporar técnicas específicas y básicas que sirvan como punto de apoyo para ampliar la expresión.
* Tomar conciencia de la posibilidad de sentir y dominar el cuerpo.

Ejes / Contenidos

(En Primero, Segundo y Tercer Año se abordarán con creciente grado de complejidad)

Cuerpo

* Esquema corporal.
* El propio cuerpo y el de los otros.
* El cuerpo en el espacio y en el tiempo.
* El cuerpo como elemento de expresión y comunicación.
* Energía.

Movimiento

* Naturales.
* Técnicos.
* Generadores (calidades de movimiento)
* Inmovilidad.

Espacio

* Espacio externo e interno.
* Espacio propio y ajeno.
* Estructura espacial
* Puntos, líneas, figuras y niveles.
* Espacio total y parcial.

Tiempo

* Ritmo.
* Velocidades.
* Densidad.
* Secuencias.
* Medición.

Espacio curricular: Técnicas de la voz I – II

Introducción

La educación vocal, es la base del futuro vocal de un actor. La técnica vocal de la voz actoral implica tanto el cuidado como la correcta utilización de la misma en directa relación con las exigencias de interpretación de cada personaje.

Fundamentación

Espacio que se torna fundamental para alcanzar los objetivos que se persiguen en la comprensión cabal de la tarea actoral en escena, adquiriendo capacidad de regular y dominar el aparato fonador como instrumento esencial. La adquisición de una correcta dicción con fluidez, como así también el desarrollo de habilidades vocales expresivas de textos hablados y textos cantados es de incumbencia fundamental para la formación integral del estudiante en esta etapa de su formación, articulando habilidades corporales en concordancia con los ejes de Actuación.

Propósitos

* Lograr una técnica vocal adecuada a un actor.
* Adecuar herramientas técnicas y materiales a las necesidades vocales individuales.
* Tender a la incorporación de hábitos vocales sanos y preventivos.
* Desarrollar las posibilidades expresivas.
* Interiorizar una respiración funcional.
* Ser capaz de regular y ampliar el tono muscular general.
* Adquirir una dicción correcta y fluida.
* Concienciar los cuidados de su voz.
* Concienciar y ampliar sus posibilidades vocales.
* Concienciar la unidad cuerpo – voz – palabra.
* Desarrollar sus posibilidades vocales expresivas.
* Practicar la emisión cantada en movimiento.
* Ampliar la zona tonal.
* Discriminar, desarrollar y ampliar: forte – piano – mezzo.
* Transitar con su voz cualquier espacio escénico.

Contenidos

(En Primer y Segundo Año se abordarán con creciente grado de complejidad)

* Sistema respiratorio.
* Sistema fonatorio.
* Resonancia y articulación.
* Audición y proyección.
* Esquema corporal vocal.
* Mecanismo respiratorio, capacidad, dosificación del aire, coordinación fonorespiratoria.
* Técnica vocal de la voz hablada actoral, relajación de los órganos fonoarticulatorios, sistema postural, normas de higiene vocal.
* Uso de los resonadores, coordinación fonoarticulatoria.
* Fenómenos acústicos de la proyección de la voz.
* Construcción del esquema corporal vocal: imágenes y sensopercepciones en la proyección de la voz.

Área del Lenguaje

Espacio Curricular: Actuación I – II - III

Introducción

El teatro puede entenderse como una posibilidad de dejar de lado el predominio de la observación del otro para facilitar la comprensión de la expresión ajena a través de la realización propia. Los actores pueden reproducir, encontrar, recrear, los elementos que caracterizan el “drama” o “acción representada”, para que esto, a su vez, les permita compenetrarse y expresarse con autenticidad. Todas las naturalezas individuales del mundo, con sus mezclas de dicha y desdicha, representadas por la mímica corporal y los demás medios de expresión: esto es lo que se entiende por Teatro.

Fundamentación

El teatro favorece la expresión, la comunicación y la significación con los otros, a partir de las experiencias propias. Y éste intercambio con los otros es de suma importancia en la construcción de las personalidades, y, fundamentalmente, es altamente valioso para el logro de producciones grupales significativas. El proceso creativo en el lenguaje dramático se apoya en el movimiento corporal atravesado por el tiempo y el espacio. El cuerpo describe en el acto dramático una secuencia temporo-espacial, y se complementa con el código verbal.

Teniendo en cuenta que el objetivo final es la formación, la planificación debe partir del estudiante, de sus posibilidades de representación a través de la acción. Para esto, se debe adoptar una metodología teatral. Se propone al estudiante que cumpla un proceso que va desde expresarse libremente en la acción imaginada (descubriendo y enriqueciendo las propias capacidades, habilidades y aptitudes), hasta lograr moverse espontáneamente dentro de una estructura dramática. En este largo camino, el trabajo del docente – coordinador consiste en ayudar a los participantes a eliminar los obstáculos que le impiden el libre ejercicio de la creatividad.

El espacio de Actuación es considerado troncal en todo el Trayecto e irá articulando con los demás espacios de acuerdo a las necesidades y proceso de los diferentes grupos.

Propósitos

* Reconocer las funciones senso-perceptivas e imaginativas del instrumento, discriminando sus propios recursos expresivos.
* Comprender el funcionamiento de la estructura dramática, actuando, recreando escenas y transformando la palabra en acción.
* Conocer y transitar la relación con el público.

Contenidos

(En Primer, Segundo y Tercer Año se abordarán con creciente grado de complejidad)

* Recursos expresivos.
* Entrenamiento actoral.
* El cuerpo en el espacio.
* La voz propia. La voz del personaje.
* La estructura dramática.
* El espectáculo. Relación actor – espectador.
* Sentido grupal y social del teatro.
* Apropiación del hecho teatral como fenómeno grupal.
* Reconocimiento de dificultades y logros y reflexión sobre lo producido.
* Interés por manifestaciones artísticas.
* La producción teatral. Organización de proyectos individuales y grupales de producción teatral.
* El espectáculo: relación actor-espectador.
* El sentido grupal y social del teatro.

Área de Integración y Vinculación Contextual

Espacio Curricular: Taller De Producción I – II y III

Introducción

Dado que la actividad creadora teatral es un proceso dinámico, para estudiarla se vuelve imprescindible detenerla (análogamente a detener el tiempo y el movimiento, al tomar una fotografía). Este módulo se concentrará en el estudio de la totalidad de los elementos y aspectos constitutivos de la representación teatral, desde el punto de vista de la producción.

Se desarrollará el estudio ontológico de los distintos códigos de la representación teatral, con el fin de abordar una metodología rápidamente aplicable para el estudiante, pudiendo comprender su tarea como rutina de abordaje a su trabajo creativo, permitiéndole individualizar, analizar y comprender los diferentes códigos que constituyen los canales expresivos.

Fundamentación

Este espacio, procura que el estudiante logre comprender, conocer, analizar y aplicar con propiedad la relación teatral (visualización y concretización de las innumerables relaciones en el proceso creador: entre autor, director, actor y todos los restantes miembros del equipo de realización; entre los personajes y, globalmente, entre el personaje y el público – cit. Patrice Pavis), para quienes tengan el objetivo de continuar ampliando sus estudios con la finalidad del conocimiento y su aplicabilidad en otras áreas.

Producción Teatral procurará brindarle todas las herramientas necesarias para alcanzar una total comprensión de los elementos y aspectos que constituyen el arte de la representación desde el punto de vista del actor como sujeto y su relación con las más diversas áreas y disciplinas que conforman su tarea sobre el escenario.

El estudio y análisis, con propiedad, de los elementos constitutivos del código del lenguaje teatral y sus formas y estrategias organizativas, orienta a la afirmación y proyección de los componentes configurativos, a partir de los cuales se posibilita la expresión y la comunicación, a la vez que se desarrollan procesos de decodificación de las diferentes manifestaciones teatrales.

Por otra parte, adquirir un conocimiento básico de la semiología y práctica de la representación, de las técnicas y nuevas tendencias de actuación, en relación al proceso de producción artística, permite al estudiante-actor completar el ciclo analítico e inferir similitudes y diferencias entre los elementos del lenguaje teatral, la gramática y la sintaxis.

Propósitos

* Comprender la relación entre las manifestaciones artísticas y su contexto de producción y recepción.
* Organizar de manera consciente y creativamente los canales expresivos.
* Adquirir la capacidad de crear y analizar estructuras dramáticas, incorporando los códigos del lenguaje teatral y su organización, independiente o integradamente.
* Lograr un desarrollo consciente de las propias capacidades artísticas, puestas de manifiesto a través de la producción constante de actividades vinculantes.
* Dominar conceptos y habilidades de producción, tradicionales y experimentales, puestos de manifiesto en los contenidos conceptuales.
* Combinar los diferentes recursos expresivos, en producciones dramáticas que contemplen las necesidades e intenciones individuales y grupales.
* Lograr una comprensión cabal del acto teatral con capacidad crítica, conceptualizando la relación más importante: el trabajo de recepción y el de la interpretación crítica (Pavis).
* Capacitarse en la forma de adquirir una actitud ética del estudiante-actor durante su formación.
* Lograr el desarrollo de la ética artística como ética profesional del actor de teatro.
* Dominar conceptos, habilidades y destrezas propias del lenguaje teatral y la producción ejecutiva del montaje.

Contenidos

(En Primer, Segundo y Tercer Año se abordarán con creciente grado de complejidad)

* El oficio del actor.
* El tránsito del texto dramático literario al texto dramático – espectáculo.
* El entorno de producción.
* Propedéutica del actor.
* La producción artística: Estructura dramática en función de la producción.
* Representación – Interpretación (exégesis y juego del actor).
* La recepción teatral. Modo de producción y recepción.
* La especificación actancial.
* Producción y gestión teatral.
* La puesta en escena.
* La producción ejecutiva.
* Texto dramático. Texto espectacular.
* Análisis de producción para la puesta en escena.
* Estructura Dramática del texto.
* Elementos del Texto (Acción - Tiempo - Espacio)
* El modelo actancial.
* La acción en el texto. Objetivo.
* El conflicto en el texto.
* Los personajes en el texto.
* El espacio en el texto.
* El tiempo en el texto.
* La Trama.
* Gestión Cultural.

Espacio Curricular: Taller De Realización Y Escenoplástica

Introducción

Es un espacio de aprendizaje de conceptos y procedimientos relacionados con el lenguaje plástico en la escena teatral. Es también un área de expresión y de trabajo para la resolución de problemas en montajes o propuestas de los estudiantes.

Fundamentación

Se basa en la concepción del teatro como un cruce de distintos lenguajes, y sirve para que los estudiantes en el proceso creativo teatral, junto a los aspectos: corporal – gestual, de análisis textual, etc., puedan conocer, valorar e integrar a sus propuestas aspectos relacionados con la composición plástica de formas y espacios.

Propósitos

* Reconocer elementos y relaciones del lenguaje plástico aplicados a la escena teatral.
* Conceptualizar los aspectos más importantes de la organización plástica de formas y de espacios tridimensionales.
* Resolver problemas de realización escénica con criterios plásticos adecuados.

Contenidos

* Organización visual del espacio escénico.
* Técnicas, herramientas, y soportes propios de las artes plásticas aplicadas a la escena teatral.
* Forma y espacio: punto, línea, plano, textura, color, movimiento, tensión, ritmo, dimensión, formato, simetrías.
* La luz, el cuerpo y el espacio.
* Recursos plásticos expresivos (ej. Transparencia, repetición, superposición, relación figura-fondo, descontextualizaciones y sustituciones por analogía u oposición, encuadres, etc.)
* Técnicas de boceto, despiezo y maquetas.
* Diferentes tipos de escenarios.

Espacio Curricular: Taller De Montaje

Introducción

La representación teatral es la unificación de todas las artes (música, literatura, pintura, danza, etc.). Decimos la unificación y no la suma de todas las artes, ya que esta unidad la convierte en un arte distinto de la suma de sus partes, con leyes y características propias.

Fundamentación

El Teatro como uno de los lenguajes expresivo - comunicativos del arte se materializa según diferentes códigos. El teatro recrea un nuevo tiempo – espacio con herramientas propias (el cuerpo en movimiento, la acción) y ajenas (imágenes sonoras y visuales), y dentro de esta diversidad simbólica, propone una perspectiva comunicacional amplia y plural, con múltiples posibilidades productivas e interpretativas. Se pretende en este espacio integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años anteriores en las diferentes áreas, aplicándolos en forma práctica en el montaje final de una obra teatral.

Propósitos

* Aplicar los contenidos vistos en todas las áreas, en el montaje de una obra teatral.
* Comprender el Hecho Teatral como una totalidad.

Contenidos

* Elementos del Hecho Teatral.
* El espacio escénico.
* Interrelación con las otras Artes.
* Composición.
* El Rol del Actor, el rol de Director.
* Principios de composición en relación al espacio –tiempo y estilo.
* Espacio: ámbito, espacio-actor.
* Palabra-gesto-movimiento.
* Lenguaje sonoro y lenguaje visual.
* Construcción desde el actor, construcción desde el director, construcción desde el espectador.
* Relación actor-espectador.

1. **Gvirtz Silvina y otros**. *“La educación ayer, hoy y mañana”* Aique. Bs. As. 2007 [↑](#footnote-ref-1)