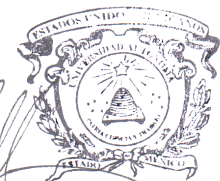

Universidad Autónoma del Estado de México
Escuela de Artes Escénicas
Licenciatura en Música

Guía Pedagógica:
UNIDAD DE APRENDIZAJE
OBRA ORQUESTAL

Escuela de Artes Escénicas
SUB-DIRECCIÓN
ACADÉMICA

Septiembre
de 2019

Elaboró: Autor

Fecha:

Mtro. Horacio Antonio Rico Machuca

Fecha de
aprobación

Director

Consejo Técnico

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	3
II. Presentación de la guía pedagógica	4
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	5
IV. Objetivos de la formación profesional	5
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	6
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	7
VII. Acervo Bibliográfico	10
VIII. Mapa curricular	11

GUÍA PEDAGÓGICA

I. Datos de identificación

Espacio educativo donde se imparte

Escuela de Artes Escénicas

Licenciatura

Música

Unidad de aprendizaje

OBRA ORQUESTAL

Clave

LMU920

Carga académica

Horas teóricas

Horas prácticas

Total de horas

Créditos

Período escolar en que se ubica

Seriación

UA Antecedente

UA Consecuente

Curso

Curso taller

Tipo de UA

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

Modalidad educativa

Escolarizada. Sistema rígido

Escolarizada. Sistema flexible

No escolarizada. Sistema virtual

No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto

Mixta (especificar).

Formación académica común

Música 2014

Formación académica equivalente

UA

II. Presentación de la Guía Pedagógica

La Guía Pedagógica de la Unidad de Aprendizaje: *Obra Orquestal* conforme lo señala el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales vigente, es un documento que complementa al programa de estudios, documento de observancia obligatoria para autoridades, alumnos, personal académico, administrativo en el cual se recuperan los principios y objetivos de los estudios profesionales, su relación con el modelo curricular y el plan de estudios de la formación profesional es referente para definir las estrategias de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las formas de evaluación y acreditación de la UA, la elaboración de materiales didácticos y los mecanismos de organización de la enseñanza.

La Guía Pedagógica, no tiene carácter normativo, sin embargo, proporciona recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al personal académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos.

El diseño de esta guía pedagógica responde a un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que brinda al estudiantado la posibilidad de componer una obra para orquesta de cámara o sinfónica. El enfoque y los principios pedagógicos que guían el proceso de enseñanza aprendizaje de esta UA tienen como referente la corriente constructivista del aprendizaje y la enseñanza, según la cual el aprendizaje es un proceso constructivo interno que realiza la persona que aprende a partir de su actividad interna y externa y, por intermediación de un facilitador que propicia diversas situaciones para facilitar la construcción de aprendizajes significativos contextualizando el conocimiento. Por tanto, la selección de métodos, estrategias y recursos de enseñanza aprendizaje está enfocada a cumplir los siguientes principios:

- El uso de estrategias motivacionales para influir positivamente en la disposición de aprendizaje de los estudiantes.
- La activación de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo que ya sabe con lo nuevo que va a aprender.
- Diseñar diversas situaciones y condiciones que posibiliten diferentes tipos de aprendizaje (por recepción, por descubrimiento, por repetición y significativo).
- Facilitar la búsqueda de significados y la interpretación mediada de los contenidos de aprendizaje mediante la organización de actividades colaborativas.
- Favorecer la contextualización de los contenidos de aprendizaje mediante la

realización de actividades prácticas, investigativas y creativas.

Los métodos, estrategias y recursos didácticos que integran las secuencias didácticas, tienen el propósito de crear situaciones de aprendizaje variadas que faciliten la adquisición, integración y transferencia de lo aprendido.

La combinación de escenarios y recursos busca propiciar ambientes de aprendizaje variados que estimulen el deseo de aprender en situaciones concretas, simuladas o cercanas al contexto en el que el estudiante realizara su práctica profesional.

La UA es un Taller de acuerdo con el Plan de Estudios de la Licenciatura en Música.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación:

Integral

Área Curricular:

Teoría de la Música

Carácter de la UA:

Optativa

IV. Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:

Formar integralmente licenciado en Música capaces de analizar el entorno sociocultural y crear la obra relacionada con la Sonoridad; con sólidos conocimientos, habilidades y un alto sentido de responsabilidad para: Compilar, analizar e intervenir de manera creativa el fenómeno Sonoro Artístico en México y en el mundo.

Proponer a través de las acciones artísticas la política de la inclusión de cada uno de los individuos en el proceso cultural dentro de la sociedad mexicana.

Descartar fronteras artificiales entre la sonoridad clásica y popular, integrando equitativamente las obras de todos estilos y géneros sin excepción o discriminación.

Combinar los avances científicos y tecnológicos en la utilización de las herramientas e instrumentos de ejecución.

Investigar constantemente los saberes dentro de la física acústica, ingeniería de sonido e informática musical.

Construir la relación transdisciplinaria entre los quehaceres artísticos; vincular el Arte Sonoro con Arte Digital, Artes Plásticas y Los Estudios Cinematográficos dentro de las áreas de producción, investigación y promoción artística.

Destacar el aprendizaje significativo y constructivo, combinando la enseñanza grupal con la tutoría creativa individual.
Proporcionar un bagaje de habilidades y conocimientos dentro de las áreas curriculares marcadas que avalen el título de Licenciado en Música, adecuado en sus contenidos a los niveles internacionales de enseñanza musical superior.
Dirigir al futuro especialista en términos de bioética, es decir como un individuo que se preocupa por la conservación del entorno cultural como principal factor de supervivencia del género humano en la sociedad globalizada (UNESCO).
Configurar un sentido de identidad y pertenencia a la Licenciatura como a la propia UAEM.
Construir en el estudiante y en el profesor la actitud de agradecimiento hacia la sociedad mexicana que a través de las instituciones públicas, que administran su recurso, invierte en la educación gratuita de su futuro especialista. Por lo tanto el servicio social y las prácticas profesionales se tienen que tomar como actividades centrales e integradoras de la carrera.
Destacar con debido orgullo y respeto la cultura y el arte mexicano tanto histórico como contemporáneo sin prejuicios; elevar la calidad de la producción artística, utilizando los conocimientos y las herramientas actualizadas dentro del entorno mundial globalizado.

Objetivos del núcleo de formación:

El núcleo integral proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.

Objetivos del área curricular o disciplinaria:

Distinguir los conocimientos que integran el estudio teórico musical mediante una capacitación y actualización a nivel especializado, como complemento a la formación profesional.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Crear obras musicales para el gran formato orquestal (en todas sus variantes), con el fin de enseñar al compositor la más compleja de las combinaciones instrumentales y su conocimiento máximo de la tímbrica, técnica y orquestación.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización.

Unidad 1. Obras de ensambles instrumentales y/o vocales.		
Objetivo general: Crear réplicas de obras de ensambles instrumentales y /o vocales, a partir de los diferentes periodos históricos de la música para enseñar al compositor diferentes estilos musicales.		
Temáticas. 1.1 Renacimiento 1.2 Barroco 1.3 Clasicismo 1.4 Romanticismo 1.5 Impresionismo 1.7 Siglo XX		
Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza. Se harán ejercicios de instrumentación a manera de rectificación de conocimientos anteriores, en estilos de épocas estilísticas anteriores a través de obras de creación personal.		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Explicación teórica y práctica sobre los modelos de la creación musical a través de la historia.	Ejercicios de composición musical para ensambles instrumentales y vocales.	Entrega de trabajos de creación musical. Demostración práctica de os ejercicios de composición en formato midi.
Ejemplos a través de audiciones sobre música de las épocas del Barroco (siglo XVII), Clasicismo (siglo XVIII) y Romanticismo (siglo XIX).	Ejercicios de composición musical para orquesta de cuerdas.	Entrega de trabajos de creación musical. Demostración práctica de os ejercicios de composición con los ensambles instrumentales existentes en la Institución.
Tiempo	Tiempo	Tiempo
1 hora	3 horas	1 hora (solo en una ocasión)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	

Salón de clases Auditorio, Sala de audio	Piano, pizarrón, equipo de audio, ensambles instrumentales
---	--

Unidad 2. Creación de obra instrumental.		
Objetivo general: Crear ejercicios propios de obras instrumentales, a partir de los diferentes ensambles para enseñar al compositor diferentes combinaciones instrumentales.		
Temáticas. 2.1 Orquesta de cuerdas 2.2 Cuarteto de cuerdas y alientos madera 2.3 Obra para Orquesta de Cámara combinada a elección.		
Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza. Explicación teórica y práctica sobre los modelos de la creación musical instrumental a través de la historia. Ejemplos a través de audiciones sobre música de las épocas del Barroco (siglo XVII), Clasicismo (siglo XVIII) y Romanticismo (siglo XIX).		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Planteamiento teórico y práctico sobre los diferentes tipos de instrumentación y orquesta.	Realización de ejercicios de instrumentación para diferentes tipos de ensambles.	Demostración práctica de los ejercicios con el apoyo de los ensambles instrumentales de la Institución.
Análisis teórico y práctico sobre el proceso de orquestación.	Sesiones permanentes de asesorías en el proceso de creación.	Demostración práctica de los ejercicios con el apoyo de los ensambles instrumentales de la Institución.
Tiempo	Tiempo	Tiempo
1 hora	3 horas	1 hora (solo en una ocasión)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	
Salón de clases, Auditorio	Piano, pizarrón, ensambles instrumentales de diversas combinaciones.	

Unidad 3. Creación de obra para Orquesta Sinfónica (a 3)		
Objetivo general: Crear ejercicios propios para Orquesta Sinfónica, a partir de las diferentes familias de instrumentos para enseñar al compositor la más compleja de las combinaciones instrumentales.		
Temáticas. 3.1 Orquesta Sinfónica de Cuerdas con alientos 3.2. Orquesta Sinfónica con madera y metal 3.3 Obra para Orquesta Sinfónica combinada a elección 3.3.1 Alientos madera 3.3.2. Alientos metal 3.3.3. Percusiones 3.3.4. Arpa 3.4. Quinteto de cuerdas. 3.5 Presentación de ejercicios propios		
Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza. Se realizará una dinámica en colectivo, en forma permanente, para recordar las técnicas de la instrumentación, desde el conocimiento de las familias de los instrumentos, hasta los principios fundamentales de la orquestación. Se ubicará a los alumnos en el contexto actual de las formas orquestales. Se conducirá al alumno a tener prácticas de instrumentación para orquesta al estilo de las formas musicales tradicionales y contemporáneas.		
Actividades para el aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
Análisis permanente sobre el proceso de orquestación.	Ejercicios para orquesta, proceso de creación.	Demostración práctica de los ejercicios con el apoyo de la orquesta de cámara de la Institución.
Generación de ejercicios orquestales (experimentación sonora)	Sesiones permanentes de asesorías en el proceso de creación.	Demostración práctica de los ejercicios con el apoyo de la orquesta de cámara de la Institución.
Tiempo	Tiempo	Tiempo
1 hora	1 hora	1 hora
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	
Salón de clases, Auditorio	Piano, pizarrón, papel pautado, equipo de audio, orquesta institucional.	

VII. Acervo bibliográfico

Básico

- Cormier, S. M. (2008) Modal Music Composition. Dover. New York.
- Dionisio de Pedro. (1993) Manual de Formas Musicales.
- Kholopov, Y. (1983) Tareas de Armonía. Ed. Muzyka. Moscu
- Moreno, R.Y. (1996) La Composición en México en el Siglo XX. Lecturas Mexicanas, - CONACULTA. México.
- Navarro, J. Salvat, J. (1983) Instrumentos, Intérpretes y Orquestas. Editorial Salvat. Pamplona, España.
- Piston, W. (2001) Tratado de Orquestación. Editorial Dover. New York.

Complementario

- Rimski-Korsakov, Nicolai. (S/F) Tratado de Instrumentación. Ed. Ricordi. Buenos Aires.
- Rimsky- -Korsakov, N. (1947) Tratado practico de Armonía. Ed. Ricardo. Buenos Aires.
- Sadie, S. (1991) The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. Stanley Sadie, Macmillan Publishers Limited. London.
- Stone, K. (1998) Music Notation In The Twentieth Century. Editorial W. W. Norton & Company. New York.

VIII. Mapa curricular

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	
OBLIGATORIAS	Armonía I 1 3 4 5	Armonía II 1 3 4 5	Armonía aplicada a la composición I 1 5 6 7	Armonía aplicada a la composición II 1 5 6 7	Cultura y fenómeno artístico en la antigüedad y edad media 4 0 4 8	Cultura y fenómeno artístico en Renacimiento y Barroco 4 0 4 8	Cultura y fenómeno artístico de 1750 a 1945 4 0 4 8	Cultura y fenómeno artístico en la postmodernidad 4 0 4 8	Remix aplicado a la producción audiovisual 4 0 4 8	
	Morfología instrumental 2 2 4 6	Ensembles instrumentales: duos y trios 0 2 2 2	Ensembles instrumentales: cuartetos y quintetos 0 2 2 2	Orquesta de cámara I 0 2 2 2	Orquesta de cámara II 0 2 2 2	Sinfonía I 0 2 2 2	Sinfonía II 0 2 2 2	Gestión y promoción del Arte Sonoro 2 2 4 8	Prácticas docentes 2 2 4 8	
	Entrenamiento audiovisual y medios digitales I 0 4 4 4	Entrenamiento audiovisual y medios digitales II 0 4 4 4	Entrenamiento audiovisual y medios digitales III 0 4 4 4	Psicología aplicada a la Música 2 2 4 4	Polifonía 1 3 4 5	Polifonía aplicada a la composición I 1 5 6 7	Polifonía aplicada a la composición II 1 5 6 7	Investigación del fenómeno sonoro 0 4 4 8	Investigación del fenómeno sonoro II 0 4 4 8	
	Fonética de lenguas extranjeras I 1 1 2 3	Inglés 5 2 2 6	Inglés 6 2 2 6	Inglés 7 2 2 6	Inglés 8 2 2 6	Pedagogía aplicada a la Música 4 0 4 8	Fundamentos de la técnica instrumental 1 1 2 3	Proyecto integrado I: Música aplicada en medios electrónicos 0 4 4 8	Proyecto integrado II: Música aplicada en medios electrónicos 0 4 4 8	
	Creación sonora y literatura musical en Barroco y Clasicismo 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical en Romanticismo 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical de 1870 a 1920 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical contemporánea 2 4 6 8	Procedimientos de instrumentación 1 3 4 5	Procedimientos de instrumentación aplicados a la composición I 1 3 4 5	Procedimientos de instrumentación aplicados a la composición II 1 3 4 5	Narrativa sonora y semiótica musical 1 3 4 5	Ética profesional 1 3 4 5	
	Piano aplicado I 0 2 2	Piano aplicado II 0 2 2	Reducción de partituras al piano 0 2 2	Reducción de partituras al piano II 0 2 2	Reducción de partituras al piano III 0 2 2	Reducción de partituras al piano IV 0 2 2	Reducción de partituras al piano V 0 2 2	Sampleo 0 2 2		
	Sociedad y Episteme: Antigüedad 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: Edad media 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: época moderna 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: tendencias posmodernas 1 2 3 4	Análisis de estructuras musicales 2 2 4 6	Análisis formal aplicado a la composición I 0 4 4 4	Análisis formal aplicado a la composición II 0 4 4 4			
	Acústica 1 1 2 3	Acústica aplicada a la Música 1 1 2 3	Manejo de frecuencias sonoras 0 2 2 2	Ensembles corales 0 2 2 2	Coro a capella 0 2 2 2	Obras oratorias 0 2 2 2	Crítica sobre la Música y su impacto social 0 2 2 2			
	Narrativa ficcional 0 2 2 2	Narrativa mitológica 0 2 2 2	Texto dramático 0 2 2 2	Texto político 0 2 2 2	Cambios de los paradigmas literarios 0 2 2 2	Tendencias de la narrativa pos moderna 0 2 2 2	Síntesis 1 3 4 6			
	Técnica vocal 0 2 2 2	Conjuntos vocales 0 2 2 2	Conjuntos corales 0 2 2 2	Masterización 0 2 2 2						
	Manejo de software musical 0 2 2 2	Digitalización de partituras 0 2 2 2								
		Fonética de lenguas extranjeras 2 1 1 2 3								
	OPTATIVAS	Optativa 1 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 2 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 3 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 4 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 5 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 6 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 7 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 1 núcleo integral 0 2 2 2	Optativa 3 núcleo integral 0 2 2 2
									Optativa 2 núcleo integral 0 2 2 2	Optativa 4 núcleo integral 0 2 2 2
		HT 8 HP 27 TH 35 CR 43	HT 8 HP 29 TH 37 CR 45	HT 6 HP 33 TH 39 CR 45	HT 8 HP 29 TH 37 CR 45	HT 10 HP 24 TH 34 CR 44	HT 10 HP 26 TH 36 CR 46	HT 10 HP 28 TH 38 CR 48	HT 7 HP 27 TH 34 CR 41	HT HP TH CR

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9
Instrumento principal 1: 0 2 2 2	Instrumento principal 2: 0 2 2 2	Instrumento principal 3: 0 2 2 2	Instrumento principal 4: 0 2 2 2	Instrumento principal 5: 0 2 2 2	Instrumento principal 6: 0 2 2 2	Instrumento principal 7: 0 2 2 2	Camerista 0 4 4 4	Música de cámara 0 4 4 4
							Recital 0 4 4 4	Concierto final 0 4 4 4
							Tendencias musicológicas 0 4 4 4	Musicología contemporánea 0 4 4 4
							Etnomusicología 0 4 4 4	Paleografía musical 0 4 4 4
							Informática musical avanzada 0 4 4 4	Procesamiento de audio 0 4 4 4
							Producción musical a través de interfaces físicas 0 4 4 4	Tendencias de la tecnología musical 0 4 4 4
							Composición avanzada 0 4 4 4	Proyecto de creación sonora 0 4 4 4
							Obra de cámara 0 4 4 4	Obra orquestal 0 4 4 4

SIMBOLOGÍA

Unidad de aprendizaje	MT: Horas Teóricas
	MP: Horas Prácticas
	TU: Total de Horas
	CR: Créditos

18 Líneas de seriación →
 * Actividad Académica

Créditos a cursar por periodo escolar:
 Mínimo 21 y Máximo 51

- Obligatorio Núcleo Básico
- Obligatorio Núcleo Sustentivo
- Obligatorio Núcleo Integral
- Optativo Núcleo Integral

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Núcleo Básico cursar y acreditar 29 UA	32 65 97 129
--	-----------------------

Núcleo Sustentivo cursar y acreditar 39 UA	22 113 135 157
--	-------------------------

Núcleo Integral cursar y acreditar 13 UA + 1*	15 39 54 69
---	----------------------

Núcleo Sustentivo optativo: cursar y acreditar 7 UA	0 14 14 14
---	---------------------

Núcleo Integral Optativo: cursar y acreditar 4 UA	0 16 16 16
---	---------------------

Total del Núcleo Básico: acreditar 29 UA para cubrir 129 créditos
---

Total del Núcleo Sustentivo: acreditar 46 UA para cubrir 171 Cr.
--

Total del Núcleo Integral: acreditar 17 UA + 1* para cubrir 115 créditos
--

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

UA Obligatorias	81 + 1 Actividad Académica
UA Optativas	11
UA a Acreditar	92 + 1 Actividad Académica
Créditos	415