

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN MÚSICA

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Los proyectos de producción profundizan la enseñanza de los procesos de producción artística en diferentes lenguajes: artes visuales, danza, literatura, música y teatro.¹ Se materializan en una propuesta curricular prevista para el 6º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte, cuyos contenidos sostienen una continuidad con los aprendizajes de los años anteriores y enfatizan en las estrategias de análisis y los procedimientos constructivos disciplinares.² Promueven que los estudiantes desarrollen una mirada global acerca de la producción en cada disciplina artística, y entiendan la obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización en la institución y fuera de la misma.

En este contexto, los proyectos de producción no refieren a la gestión cultural de proyectos o a la enseñanza de la metodología de proyectos, sino que deben ser entendidos como la herramienta que permite estructurar en el tiempo las diferentes propuestas de producción artística. De esta forma, los saberes se organizan de acuerdo a una secuencia de trabajo que comienza con la definición de ideas y el recorte del tema, continúa con la selección del material constructivo, su elaboración y transformación, y culmina con la organización de la obra, la asignación de ciertos roles durante su realización y la muestra del trabajo. El proceso descrito tiene en cuenta, además, la importancia de los espacios y los escenarios para la puesta en escena, como así también los posibles destinatarios en el rol de público o audiencia.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN EN MÚSICA

Esta materia aborda el proceso general de producción musical; considera las posibilidades de representación gráfica, la composición y la ejecución en música como así también el contacto de la obra con el público, involucrando las diversas interpretaciones de la escucha. En este contexto, el estudiante realiza producciones que presentará ante la comunidad y los actores que se vinculan con la escuela. De este modo, la producción en música se inicia en el espacio áulico y lo trasciende hacia el campo sociocultural, fuera de la institución escolar.

La formación orientada en Arte - Música, durante los tres años del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria, favorece la aproximación a distintas prácticas culturales de la música, su realización y profundización; potencia, además, la experimentación en relación con otros lenguajes complementarios.

¹ Para comprender en qué consisten las materias vinculadas a los proyectos de producción, es posible considerar como referencia general las etapas de producción propias de la realización audiovisual: preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, éstas requieren de la mirada comprensiva y la adecuación pertinente, al interior de cada lenguaje artístico, para que no deriven en una mera transposición.

² Las materias son: *Proyecto de producción en artes visuales*, *Proyecto de producción en danza*, *Proyecto de producción en literatura*, *Proyecto de producción en música* y *Proyecto de producción en teatro*.

En 6º año, el docente propone avanzar en el campo de la producción, centrando la discusión y la reflexión en las manifestaciones artísticas que se realizan en distintos escenarios. Esto implica conocer y reconocer el espacio público cotidiano (las calles, los centros culturales, los espacios cerrados, etc.) por medio de las expresiones estéticas que se producen en él. Éstas últimas combinan más de un lenguaje artístico cuyas producciones constituyen un nuevo lenguaje artístico. También debe considerarse la función que cumple la música en relación con otros lenguajes cuando se trata de producciones resultantes de la hibridación de los mismos.³

Los proyectos de producción en el campo de la música comienzan con la planificación y continúan con la organización, la difusión, la realización y la muestra de las obras resultantes. En función de esto, la dinámica de trabajo consiste en la conformación de grupos y la asignación a sus miembros de diferentes roles y responsabilidades en el proceso de construcción musical.

La implementación de proyectos musicales propicia diferentes intercambios, en situaciones de trabajo donde está presente el diálogo y la participación cooperativa como parte de la construcción colectiva.⁴ Durante su desarrollo, es necesario que los estudiantes acuerden la temática de trabajo, exploren diferentes materiales y busquen aquellos que dan cuenta de la intencionalidad musical y estética que definan para las propuestas. Los jóvenes transformarán estos materiales, los organizarán con sentido de unidad discursiva y ensayarán la propuesta hasta lograr una interpretación ajustada.

Una vez que la instancia de preparación concluye, se concreta la realización y muestra de la obra por fuera del espacio áulico o la institución escolar. Este momento de socialización de la propuesta en distintos ámbitos, puede considerarse como una iniciativa de extensión hacia la comunidad; requerirá que los estudiantes conozcan las formas en que se puede divulgar el trabajo realizado, instrumenten los medios para la difusión y organicen muestras del proyecto en otros espacios o instituciones. Se trata de un trabajo similar al que se realiza durante la postproducción de la obra, por lo cual se transforma en una tarea de gestión cultural para los estudiantes, el docente y la institución misma.⁵

En esta materia es importante que el alumno construya argumentos para explicar y defender su proyecto a partir de los conocimientos musicales adquiridos. Debe dar cuenta de la incorporación de las sugerencias y las correcciones que realiza el docente, quien a su vez interviene en el proceso de trabajo al realizar preguntas y sugerencias, e incluso reorienta en las fases de producción y realización por fuera de la escuela.

³ Es importante no confundir el tratamiento de las funciones con la noción de interdisciplinariedad. Esta última se halla en el límite de prácticas donde se realizan yuxtaposiciones o relaciones arbitrarias de los contenidos y temáticas que dan lugar a los proyectos.

⁴ Existen algunos proyectos en arte que se vinculan con la construcción de ciudadanía; los realizan adolescentes de distintos puntos de América Latina y son difundidos por Unicef. En el apartado bibliográfico del presente Diseño se encuentran las referencias acerca de estas iniciativas.

⁵ En los diseños curriculares correspondientes a los tres años del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria, se menciona la producción situada como uno de los conceptos que estructura y orienta la enseñanza y el aprendizaje de la música. Esto supone la valoración de otros espacios donde realizar y difundir las producciones artísticas, que salen de los espacios habituales (como las salas de concierto) para abrir otras posibilidades como las plazas, los clubes, por mencionar algunas. En estos desafíos artísticos, los jóvenes han tenido un rol destacado (en su condición de productores y audiencia), desnaturalizando los atavismos en la producción y difusión musical.

MAPA CURRICULAR

La asignatura aborda la producción en términos compositivos y promueve la gestión de proyectos, su implementación y difusión en otros espacios culturales, sociales e institucionales. A partir de esta propuesta, los estudiantes profundizan los saberes en materia de composición, canto y ejecución instrumental, a la vez que realizan prácticas profesionalizantes propias de la producción en ámbitos extraescolares.

Materia	Proyecto de producción en música
Año	6°
Núcleos temáticos	Planificación.
	Organización.
	Difusión.
	Realización y muestra.

CARGA HORARIA

Proyecto de producción en música corresponde al 6° año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte. Su carga horaria es de 216 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de seis horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Dialogar con los estudiantes acerca de los procesos compositivos que se utilizan en las producciones.
- Proponer materiales para la discusión y el análisis de los proyectos de producción en música, donde se expliquen la puesta en escena de las producciones, el detrás de escena y los ensayos.
- Promover el debate sobre las características de los procesos de realización y muestra de las obras, destacando fortalezas y debilidades en el desarrollo de las tareas.
- Seleccionar y presentar un corpus de materiales de estudio que oriente a los estudiantes en la construcción de formas artísticas combinadas.
- Orientar el análisis que los alumnos realicen de los componentes y las formas de organización de las obras con lenguajes combinados.
- Guiar el proceso de selección y organización de los componentes mínimos necesarios para la construcción de obras con lenguajes combinados.

- Proporcionar información acerca de los pasos a seguir durante la elaboración y la realización de un proyecto musical.
- Asistir en la realización de un guión o plan de trabajo para la construcción del proyecto.
- Presentar alternativas de solución y continuidad de la tarea cuando se evidencien trabas o desacuerdos en el proceso de trabajo.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza de la música.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el proceso de puesta en escena de las obras como la convergencia de acciones que realizan los miembros de un equipo (utilización de recursos, trabajo compositivo, difusión, entre otras).
- Explorar, seleccionar y organizar las formas en que la música se relaciona con otros lenguajes artísticos y da origen a formas combinadas de arte.
- Planificar, organizar, difundir y realizar la puesta en escena de una obra musical, compuesta originalmente.

CONTENIDOS

La materia se ocupa de las diferentes etapas que hacen a la construcción de proyectos de producción musical autónomos: planificación, organización, difusión y realización. Atiende, también, aspectos relativos a la puesta en escena de la obra, ocupándose de la organización y la difusión de una muestra.

Por otra parte, aborda la vinculación de la música con otras artes al considerar el funcionamiento y las características de las bandas sonoras, las cortinas musicales y la música incidental en los diferentes lenguajes. En cuanto a la función sonora y musical, por ejemplo, esta relación permite analizar la presencia de la música en la secuencia de eventos (si funciona puntuando o anticipando, si actúa a un nivel referencial real o metafórico, etc.) y cuál es su desarrollo temporal (sincrónico o asincrónico).

PLANIFICACIÓN

La introducción al proceso de trabajo

- Discusión acerca de las propuestas musicales que puede desarrollar el grupo; definición de intereses compartidos.
- Análisis de las relaciones que se pueden generar entre la música y otros lenguajes artísticos.
- Investigación de los géneros musicales y las manifestaciones artísticas que se vinculan con las culturas juveniles.
- Elaboración de un índice o guión del proceso de trabajo mediante el cual se sugieran materiales, tiempos de resolución de las tareas, roles de los miembros del grupo, etcétera.

El recorte del tema

- Relevamiento y compilación de datos e información acerca de las formas de producción, los espacios donde se realizan las prácticas, los sujetos que intervienen en las producciones musicales y los ámbitos socioculturales de pertenencia y referencia. Designación de roles en el proceso de búsqueda.
- Influencia del mercado y las industrias culturales en la difusión e instalación de prácticas socializadas.

ORGANIZACIÓN

La selección, la elaboración y la organización del material

- Exploración de ideas musicales, formas posibles de organización. Improvisación como estrategia compositiva.
- Elección del material constructivo. Procedimientos de transformación, combinaciones, desarrollos. Organización temporal, formal, textural. Fuentes sonoras y modos de producción del sonido.

- Posibilidades de incorporación de textos poéticos que se construyen o seleccionan especialmente para el trabajo, en función de las características de la propuesta.
- Gestos, movimientos e imágenes como componentes constructivos. Interrelación con los componentes musicales.
- Posibilidades de elaboración a partir del uso de las tecnologías y los nuevos medios.

Los roles y las funciones

- Distribución de tareas.
- Funciones y roles: coordinador, asistente, sonidista o musicalizador, arreglador, instrumentista, cantante, compositor, publicista o difusor del proyecto, redactor.
- Trabajo en grupo. Coordinación de acciones y comunicación de resultados.

DIFUSIÓN

- Gestión del espacio para la realización y muestra del proyecto en la institución escolar, como así también en otros espacios culturales y sociales. Obtención de permisos y materiales para la puesta en escena.
- Diseño de la estrategia de comunicación que permita difundir los proyectos de producción en música y las obras que resulten de ellos.
- Elaboración de productos comunicacionales en diferentes soportes y medios (volantes, spots radiales, blogs en internet, entre otros).

REALIZACIÓN Y MUESTRA

El montaje, la exhibición y la muestra

- Espacio público, ubicación del observador. Espacios no convencionales: de circulación, urbanos u otros. Distribución en el espacio de los intérpretes. El espectador como partícipe de la escena. Las adaptaciones en relación con el espacio, características acústicas del lugar de realización.
- Idea de puesta en escena como concepto estético y artístico donde se integran los diferentes momentos del proyecto y las funciones de los participantes.
- Modos de abordaje de la música: como punto de partida y compuesta para la obra, utilización del silencio y la palabra. El trabajo de integración de los lenguajes.
- Iluminación, escenografía y vestuario y su condición de elementos que enriquecen la obra y le son funcionales.

La obra y el público

- Obra como síntesis y producto del proceso de trabajo. Obra como unidad de sentido donde pueden intervenir diferentes conceptos operativos: forma, repetición e identidad, cambio, contraste, continuidad, rupturas, simetría, asimetría, tiempo, espacio, subordinación, complementariedad, etcétera.
- Evaluación de la obra en tanto producto no cerrado; las modificaciones que pueden surgir a partir de la respuesta del público.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Al planificar la materia, el docente debe considerar aspectos globales para la construcción de proyectos de producción musical. Se considera que la producción de una obra no concluye con el ensayo y la ejecución, dado que involucra también la difusión y la gestión que permiten presentarla en espacios fuera de la escuela.

En este sentido, el docente elaborará un plan de trabajo a partir del cual intervendrá como guía y facilitador en el proceso. Durante la implementación del proyecto, brindará información teórica y práctica relacionada con los recortes temáticos que definan los estudiantes, orientándolos en la búsqueda y selección de las fuentes que contribuyan a elaborar y enriquecer la propuesta.

Se considera valioso que las iniciativas de producción en música formen parte del proyecto educativo institucional. En este sentido, la escuela asume un rol importante en el desarrollo de esta materia en tanto:

- alienta la concreción de las iniciativas como parte de las actividades de extensión que conforman las prácticas educativas;
- prevé la seguridad y las cuestiones legales que permiten la salida de los estudiantes de la escuela;⁶
- colabora en la búsqueda y la obtención de autorizaciones, recursos materiales y transporte, aspectos necesarios para implementar los proyectos.

Durante la instancia de definición del proyecto y recorte del tema, el docente debe asistir a los alumnos en la elección de la propuesta y la formulación de una hipótesis de trabajo. Sugerirá fuentes que permitan indagar y profundizar acerca de las características del proceso de producción, las formas de preparación y la realización a modo de concierto.

Es importante que el docente intervenga en las primeras discusiones, con el propósito de favorecer la exposición de argumentos, el respeto de opiniones y la democratización de las decisiones. Lo hará a partir de un plan de trabajo o guión en el cual vuelque algunas ideas directrices: selección de medios, materiales, sugerencias para la transformación del material, previsión de tiempos, interacciones grupales, funciones, etcétera.

Con posterioridad, el profesor intervendrá con menor frecuencia y acompañará a los estudiantes en el proceso de planificación, organización, difusión y muestra del proyecto. En esta instancia, aportará información, realizará sugerencias para resolver obstáculos, formulará preguntas orientadoras, etc., pero dará autonomía a los jóvenes en tanto responsables de la iniciativa.

La secuencia de acciones para la construcción del proyecto de producción en música no constituye una fórmula fija, cuya resolución responde a procedimientos algorítmicos. La complejidad de los componentes que intervienen para organizar y dar forma al trabajo, según las características del material, los resultados de exploración y la selección de materiales compositivos, será lo que determine el orden en que se realice la iniciativa.

⁶ Los alumnos pueden salir de la escuela en el marco de las lecciones-paseo. Para esto es necesario que estén acompañados por el docente de la materia y otros miembros del equipo de supervisión de la institución educativa.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación considera, como parte de las categorías de análisis, las diferentes etapas en las que se desarrolla un proyecto de producción en música y las pautas que éste establece para el proceso de trabajo.

En esta línea, se pueden considerar los siguientes criterios de evaluación:

- aspectos que intervienen en la planificación del proyecto;
- ajustes del plan de trabajo o guión de acuerdo al desarrollo de las acciones y las reformulaciones consecuentes;
- logros de la puesta en escena y la muestra del trabajo;
- características que asume el proceso y la concreción de los acuerdos establecidos por el grupo;
- valoración de los estudiantes respecto de los logros alcanzados, la crítica en relación con la actuación y el análisis de aspectos no resueltos.

Estos criterios permiten la construcción de instrumentos de evaluación, entre ellos el registro anecdótico, los autoinformes, las memorias descriptivas y analíticas del proceso de trabajo. Cada uno de ellos se considera pertinente para valorar los logros del proyecto de producción, en tanto surge de las experiencias de los actores involucrados en la realización del trabajo. Resulta valioso, además, incluir alguna herramienta donde el público pueda opinar respecto de la puesta en escena.⁷

⁷ Una técnica posible para relevar las opiniones del público, consiste en entregar a cada asistente una tarjeta con preguntas predefinidas y espacios disponibles para que realicen comentarios acerca de la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Adell Pitarch, Joan-Elies, "La música popular contemporánea y la construcción de sentido: más allá de la sociología y la musicología" en *Revista Transcultural de Música*, nº 3, noviembre 1997. Disponible en <http://www.sibetrans.com/trans/trans3/adell.htm>, sitio consultado en abril de 2011.
- Argumedo, Alcira, *Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Batista, Alejandra, "Tercera clave: otras formas de organizar la información, de representar y de narrar. Lo audiovisual, lo multimedial y lo hipermedia" en *Tecnologías de la información y la comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica*. Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, 2007. Disponible en <http://www.me.gov.ar/curriform/publica/tic.pdf>, sitio consultado en julio de 2011.
- Belinche, Daniel y Larrègle, María Elena, *Apuntes sobre apreciación musical*. La Plata, Edulp, 2006.
- Bourriaud, Nicolás, *Postproducción*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2009.
- Chaves, Mariana, *Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud urbana*. Buenos Aires, Espacio Editorial, 2010.
- Chion, Michel, *El Sonido. Música, cine, literatura*. Barcelona, Paidós, 1999.
- Ciafardo, Mariel y Belinche, Daniel, "Los estereotipos: un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis" en *La Puerta, Publicación internacional de arte y diseño*, año 3, nº 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- Colombres, Adolfo, *Sobre la cultura y el arte popular*. Buenos Aires, Del Sol, 2007.
- Fubini, Enrico, *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. Madrid, Alianza, 1994.
- Kivy, Peter, *Nuevos ensayos sobre la comprensión musical*. Barcelona, Ricordi, 2005.
- Martín Barbero, Jesús, "Nuevas visibilidades de lo cultural y nuevos regímenes de lo estético" en *La Puerta, publicación de Arte y Diseño*, año 3, nº 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- — —, "Dinámicas urbanas de la cultura. Lo urbano: entre lo popular y lo masivo" en *Revista La Gaceta de Colcultura*, nº 12, 1991.
- Martínez Abadía, José, *Introducción a la tecnología audiovisual; televisión, video, radio*. Barcelona. Paidós Comunicación, 1997.
- Melgarejo, Mariana, "Las características de los proyectos de construcción de ciudadanía. Aportes para el fortalecimiento del trabajo en el tema proyectos" en *sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación*. Disponible en http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/desarrollocurricular/documentos_bibliografia/las_caracteristicas_de_los_proyectos_en_construccion_de_ciudadania.pdf, sitio consultado en abril de 2011.
- Rusinek, Gabriel, "La composición cooperativa como modelo de aprendizaje musical centrado en el alumno" en Fuertes, Cristina (ed.), *vi Jornades de Música: Nous models d'aprenentatge musical*. Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 2006.
- Steiner, George, *Gramáticas de la creación*. Madrid, Siruela, 2010.
- Unicef, Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, Fundación Arcor y Equipo de Acción por los Derechos Humanos (Edadh), "Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes" en *sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación*, Buenos Aires, 2008. Disponible en: http://www.cultura.gov.ar/archivos/noticias_docs/ArteyCiudadaniaWeb-1.pdf, sitio consultado en abril de 2011.

