

Formación Artística
Ministerio de Cultura y Deportes

PROYECTO:
TÉCNICO Y BACHILLERATO EN ARTE CON ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN
CORAL

Descriptores de área curricular

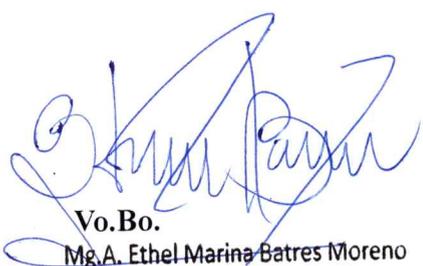
Pénsum de estudios

Descriptores de curso

José Alberto Azurdia Lamadrid

Guatemala, 29 de octubre de 2024

Vo.Bo.

Mg. A. Ethel Marina Batres Moreno
Director Técnico II
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

8. ÁREAS CURRICULARES

No.	Área	Descripción
1	Desarrollo Auditivo y Teoría Musical	<p>Formación integral de habilidades auditivas y bases teóricas para la comprensión y aplicación de los elementos del sonido y el lenguaje musical. A través de la percepción auditiva, apreciación, análisis, lectoescritura y transcripción musical, busca la comprensión de la música como medio expresivo y de comunicación.</p> <p><i>Lenguaje Musical, Ecología Acústica y Educación Sonora, Apreciación Musical, Armonía, Análisis Musical</i></p>
2	Desarrollo técnico-interpretativo individual	<p>Desarrollo de habilidades interpretativas a través del aprendizaje instrumental o vocal, fomentando la práctica constante y la adquisición de destrezas técnicas del instrumento. Ejercita la comunicación efectiva mediante la ejecución musical, promoviendo la expresión personal.</p> <p><i>Técnica Vocal, Práctica y Ejecución del Piano, Dirección Coral, Canto, Piano para Dirección Coral</i></p>
3	Desarrollo técnico-interpretativo grupal	<p>Fomento de la interacción efectiva entre músicos y por medio de la práctica musical en conjunto. Ejercita aspectos fundamentales como la sincronización, el balance sonoro y la entonación afinada, integrando conocimientos técnicos y teóricos en un entorno práctico. Fortalece habilidades auditivas y cognitivas individuales en un ambiente colectivo.</p> <p><i>Práctica Coral</i></p>
4	Desarrollo cultural a partir de la música	<p>Estudio del desarrollo de la música desde diferentes perspectivas, explorando su impacto en contextos sociales y culturales. Ejercita el respeto y la apreciación por la interculturalidad y diversidad musical. Promueve la creación de proyectos de vinculación cultural y enfatiza el análisis histórico para la comprensión del papel de la música en las distintas culturas a lo largo del tiempo.</p> <p><i>Historia de la Música, Creación de Proyectos, Gestión Cultural</i></p>
5	Desarrollo creador-creativo personal	<p>Potenciación de la creatividad individual a través de la exploración y la experimentación musical. Fomenta la innovación y la libertad de expresión, en la búsqueda de un lenguaje musical que refleje su identidad artística única y propia. Promueve la creatividad en una variedad de contextos musicales.</p> <p><i>Talleres Creativos, Composición y Arreglo Coral, Pedagogía Musical Contemporánea</i></p>
6	Desarrollo Tecnológico Musical	<p>Integración de herramientas tecnológicas en la creación, producción y difusión de la música. Potencia el uso de la tecnología como medio para explorar nuevas formas de expresión musical y estudiar su impacto en la escena contemporánea.</p> <p><i>Tecnología Musical, Investigación y Recursos Musicales, Portafolio</i></p>

9. PENSUM DE ESTUDIOS

	Área	Primer Grado	Segundo Grado	Tercer Grado	Cuarto Grado	Quinto Grado
1	Desarrollo Auditivo Musical y Teoría Musical	Lenguaje musical I Ecología acústica y educación sonora	Lenguaje musical II Apreciación Musical	Lenguaje musical III Armonía I	Análisis Musical I Armonía II	Análisis Musical II: Introducción al Contrapunte y Polifonía
2	Desarrollo técnico-interpretativo individual	Técnica Vocal I Piano I Dirección Coral I	Técnica Vocal II Piano II Dirección Coral II	Técnica Vocal III Piano III Dirección Coral III: Repertorio Recital Final	Técnica Vocal IV: Pedagogía Vocal Piano IV Dirección Coral IV	Técnica Vocal V: Pedagogía Vocal Piano V Dirección Coral V: Repertorio Concierto de Graduación
3	Desarrollo técnico-interpretativo grupal	Práctica Coral I	Práctica Coral II	Práctica Coral III: Recital Final	Práctica Coral IV	Práctica Coral V: Concierto de Graduación
4	Desarrollo cultural a partir de la música	Historia de la Música I: Guatemala y Latinoamérica	Historia de la Música II: Europa y El Mundo	Creación de Proyectos	Gestión Cultural I: Música para la inclusión social	Gestión Cultural II: Proyecto Final de Vinculación Cultural
5	Desarrollo creador-creativo personal	Taller Creativo I: Expresión corporal	Taller Creativo II: Improvisación y Creatividad Vocal	Composición y Arreglo Coral I	Pedagogía Musical Contemporánea	Composición y Arreglo Coral II: Proyecto Final
6	Desarrollo Tecnológico Musical	Tecnología Musical I	Tecnología Musical II	Investigación y Recursos Musicales I	Investigación y Recursos Musicales II: Literatura Coral	Portafolio Musical

- a. Descriptor de áreas
- b. Descriptor de cursos

1. Desarrollo Auditivo y Teoría Musical:

Formación integral de las habilidades auditivas y teóricas fundamentales en la práctica musical. Desarrolla una comprensión profunda de los conceptos esenciales del sonido y del lenguaje musical, como lo son: el ritmo, la melodía, la armonía y la forma. Fortalece las habilidades de percepción auditiva y desarrolla las habilidades necesarias para la lectura, escritura y transcripción musical precisas. A través de un enfoque práctico y dinámico promueve la capacidad de análisis y fomenta el desarrollo de competencias que propicien la interpretación y creación musical de manera consciente y fundamentada. El propósito de esta área es proporcionar una base sólida en la teoría musical para ser aplicada de manera correcta y efectiva en la práctica, la interpretación y la enseñanza de la música. Además, persigue integrar habilidades auditivas y cognitivas que fortalezcan la memoria auditiva, la capacidad analítica, la percepción armónica y la comprensión integral de la música como medio de expresión artística y de comunicación.

Lenguaje Musical:

Este curso busca desarrollar herramientas necesarias para una comunicación musical efectiva. Se centra en el estudio de los fundamentos de la teoría musical, como lo son: intervalos, escalas, tonalidades, acordes, ritmo, métrica, fraseo, forma, etc., desarrollando al mismo tiempo habilidades para la correcta lectoescritura musical. Por medio de la integración de movimiento corporal, promueve la ejercitación de patrones rítmicos y secuencias melódicas en distintas métricas; además, ejercicios de discriminación y reconocimiento auditivo, transcripción precisa de ritmos y melodías, entonación de intervalos, escalas y secuencias melódicas. Se enfoca en el desarrollo de la lectura a primera vista, la integración de ritmos y sonidos de la región, y el uso de tecnologías musicales.

Ecología Acústica y Educación Sonora:

Este curso explora los conceptos de acústica, sonido, ecología, paisaje sonoro y polución sonora. Busca identificar y describir elementos propios del sonido (timbre, frecuencia, altura), mediante ejercicios de escucha activa del entorno. Fomenta la apreciación, análisis e improvisación sobre cualidades sonoras encontradas en la naturaleza por medio de la interacción directa con el medio ambiente, la imitación de sonidos, patrones y secuencias presentes en el entorno. De la misma forma, estimula el desarrollo del oído musical, mejorando la entonación afinada, capacidad de distinción de alturas, colores y timbres. Además, se enfoca en los efectos negativos de la contaminación sonora, comprendiendo sus causas, consecuencias y al mismo tiempo proponiendo soluciones por medio de la creación de proyectos de reducción de ruido, con el objetivo de propiciar un entorno sonoro saludable.

Apreciación Musical:

Este curso está diseñado para cultivar una comprensión crítica de la música en todas sus formas, géneros y estilos. Fomenta la escucha reflexiva a través de una amplia selección de obras del repertorio musical universal, haciendo énfasis en la creación musical local y de la región latinoamericana. Explora diferentes estilos y géneros, analizando aspectos clave como el contexto histórico, social y cultural, los compositores, la época, las características tímbricas y la instrumentación de las piezas seleccionadas. A través de audiciones, discusiones y conciertos presenciales, potencia una visión analítica de las cualidades y características de los fenómenos musicales presentes en cada composición. El curso pretende brindar las herramientas necesarias para propiciar un juicio crítico, el disfrute y la conexión profunda con el arte musical y su diversidad.

Armonía:

Este curso explora el lenguaje tonal, sus fundamentos y su relevancia en la música. Por medio de un enfoque práctico desarrolla las reglas de la armonía tonal, la formación de intervalos, la conducción de voces, el enlace de acordes, creación de progresiones armónicas, etc. Por medio de la armonización y rearmonización de melodías existentes y el análisis de repertorios variados (clásico, contemporáneo, jazz, música tradicional guatemalteca, etc.) busca explotar la creatividad y desarrollar habilidades técnicas para la composición, el análisis y la interpretación musical. Por medio del trabajo individual y el trabajo colaborativo, busca aplicar la armonía en distintas expresiones y géneros musicales.

Análisis Musical:

Este curso ofrece una inmersión profunda en las estructuras, formas y estilos musicales a lo largo de diversas épocas. Explora conceptos clave para el análisis musical, como la segmentación por frases y secciones, las cadencias y modulaciones, y cómo estos componentes interactúan entre sí para generar tensión, resolución y coherencia en la música. Se centra en la identificación de patrones melódicos, armónicos y rítmicos presentes en obras musicales a lo largo de la historia. A través de actividades prácticas, como análisis de partituras y escucha crítica de obras seleccionadas, se fomenta un entorno de debate y discusión colectiva, para la apreciación de diferentes perspectivas sobre la música.

2. Desarrollo Técnico-Interpretativo Individual

Cultiva y perfecciona las habilidades interpretativas musicales a través del aprendizaje técnico de un instrumento. Promueve la práctica constante y la adquisición de destrezas psicomotoras específicas necesarias para la ejecución de un instrumento, así como las técnicas requeridas para una comunicación efectiva mediante este medio interpretativo. Su objetivo es establecer una base sólida que integre tanto los aspectos técnicos como los expresivos del instrumento. Desarrollo de herramientas prácticas que permiten abordar y superar los aspectos desafíos de la ejecución musical. Fomenta la exploración y experimentación en el uso del instrumento, con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y enriquecer la expresión personal y artística. La autonomía interpretativa se convierte en un objetivo central, permitiendo que cada individuo desarrolle su propio estilo y enfoque musical. De igual forma, promueve el desarrollo de las habilidades esenciales para abordar una amplia gama de estilos y repertorios en diversos contextos musicales, como la interpretación, la enseñanza y la dirección de ensambles.

Técnica Vocal:

Desarrolla los aspectos técnicos, prácticos y teóricos esenciales para la correcta emisión vocal. Se centra en el aprendizaje del canto como medio interpretativo proporcionando herramientas para desarrollar una técnica vocal adecuada. Explora temas como el control de la respiración, la relajación corporal, la resonancia y la articulación, junto con ejercicios de calentamiento y vocalización. El curso presta especial atención a la salud vocal, destacando prácticas adecuadas para la higiene vocal, el cuidado de la voz y la prevención de lesiones. Fomenta competencias pedagógicas esenciales para la enseñanza de la técnica vocal, complementadas por lecturas sobre fisiología y anatomía de la voz. Además, estudia las cualidades interpretativas del canto: la dicción, el estilo y el fraseo; mediante el montaje de un repertorio variado de diferentes estilos y géneros musicales, abarcando obras guatemaltecas y de la región, tanto académicas como populares.

Piano:

Desarrolla las habilidades psicomotoras y técnicas básicas para la correcta ejecución del piano. Aborda aspectos fundamentales de la técnica pianística: postura y digitación adecuadas, lectura a primera vista, ejecución de repertorio, corales, vocalizos y acompañamientos sencillos. A través de una práctica sistemática, explora un repertorio variado que integra piezas representativas de la tradición pianística guatemalteca, latinoamericana y universal, promoviendo la musicalidad y la expresión artística personal. De igual manera el curso pretende explorar el piano como recurso pedagógico, proporcionando las bases necesarias para una mejor comprensión de la armonía, así como también adquirir herramientas fundamentales para el acompañamiento, la interacción con vocalistas e instrumentistas y la adaptación de obras musicales.

Dirección Coral:

Este curso se centra en el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos necesarios para fomentar el arte coral a través de la formación y dirección de agrupaciones corales. Promueve el desarrollo de habilidades psicomotoras y no verbales fundamentales para la creación de un gesto estético, comunicativo y musicalmente efectivo en la interpretación musical. A lo largo del curso, se abordan aspectos esenciales como la independencia de manos, la postura y el control del cuerpo, y se fundan las bases técnicas del movimiento gestual aplicado a la música, como los alzares, finales, cortes, dinámicas, patrones métricos, cambios de tempo, manejo de transiciones, entre otros. Al mismo tiempo, fomenta el análisis de temas relevantes en la pedagogía coral, como el proceso de montaje de obras, las metodologías de ensayo necesarias para abordar repertorios de distintos estilos y la selección adecuada de repertorio. Además, el curso proporciona herramientas para desarrollar un estilo de dirección que combine la estética del gesto con una comunicación efectiva, fortaleciendo la capacidad para tomar decisiones musicales informadas y creativas.

3. Desarrollo Técnico-Interpretativo Grupal:

Desarrollo de las capacidades necesarias para la práctica musical en conjunto, promoviendo la interacción efectiva entre músicos y la creación de interpretaciones coherentes y equilibradas. Aborda aspectos fundamentales para la cohesión colectiva en un entorno musical, como la sincronización, el balance sonoro y la afinación, integrando conocimientos técnicos y teóricos en un

entorno práctico. El propósito de esta área es desarrollar competencias esenciales para la interpretación en ensambles, fomentando el trabajo en equipo y la adaptabilidad a diversas dinámicas grupales. Aplicará técnica interpretativa individual en contextos musicales colectivos y colaborativos, promoviendo la sinergia y el esfuerzo conjunto para alcanzar altos niveles de calidad en las interpretaciones grupales. A través de un enfoque práctico y teórico, integra habilidades auditivas y cognitivas que fortalecen la memoria auditiva y la percepción armónica y fomenta el análisis crítico de la interpretación musical.

Práctica Coral:

Desarrolla las habilidades interpretativas individuales en un contexto colaborativo de un ensamble vocal. Por medio de la participación activa en ensayos y presentaciones, proporciona herramientas para la interpretación conjunta de un repertorio diverso que abarque distintos estilos, géneros, y épocas musicales. Además, potencia el aprendizaje de los aspectos técnicos vocales básicos para un cantante coral, como lo son la entonación afinada, el control de la respiración, la dicción, el fraseo y la expresividad musical, integrando estos elementos en su desempeño colectivo. A través del curso, se realizarán ejercicios específicos para fortalecer la cohesión del grupo, la sinergia, la escucha activa, promoviendo así una interpretación unificada y expresiva. Además, fomenta la vinculación cultural y comunitaria, el intercambio artístico y el aprendizaje práctico en contextos reales.

4. Desarrollo Cultural a partir de la Música:

Fomenta una comprensión profunda de la música como un fenómeno cultural interconectado con la historia, las tradiciones y las identidades de diversas sociedades. Además, proporcionar un amplio contexto sobre la evolución y desarrollo de la música desde distintos puntos de vista. Este enfoque pretende entender el trasfondo social y cultural de las obras que interpreta. Además, explorar el impacto de la música en diferentes contextos sociales y culturales, resaltando su papel en la construcción de identidades colectivas e individuales. A través del análisis de la música regional y universal de tradición popular y académica, promueve el respeto y la apreciación por la diversidad musical y la interculturalidad. Promueve la investigación de la música como transformador social, facilitando una conexión más profunda con su entorno cultural actual y desarrollando una visión crítica sobre la producción musical en el mundo contemporáneo. Además, enfatiza el análisis histórico y cultural que permite comprender el desarrollo de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo, enriqueciendo así la perspectiva sobre el papel de la música en la sociedad y promoviendo la proactividad en la creación de propuestas y proyectos culturales.

Historia de la Música:

Este curso estudia la música como fenómeno cultural y su transformación como reacción a diferentes contextos filosóficos, sociales, políticos y culturales a lo largo del tiempo. Explora las raíces musicales guatemaltecas y sus expresiones en las culturas maya, xinca, garífuna y ladina, reconociendo sus características e influencias, así como su contribución a la identidad intercultural y musical nacional. De la misma manera, explora la diversidad musical latinoamericana y universal, analizando géneros y estilos representativos de distintos países que reflejan las particularidades geográficas, históricas y sociales. Al relacionar los estilos musicales con los entornos de los que emergen, pretende comprender cómo las tradiciones locales y las influencias externas interactúan para dar forma a expresiones musicales únicas. Promueve la investigación, análisis y valoración de los contextos

históricos y socioculturales propios de cada región, estilo y época, con el objetivo de apreciar su música como una manifestación artística viva y compleja.

Creación de Proyectos:

Este curso proporciona herramientas prácticas para transformar ideas creativas en iniciativas viables y sostenibles. Fomenta el diseño de proyectos musicales que respondan a las necesidades detectadas en un entorno propio. Además, aborda aspectos esenciales como la planificación estratégica, el desarrollo de presupuestos, la búsqueda de financiamiento y las estrategias de promoción. Fomenta la colaboración y el trabajo en equipo a través del intercambio y la crítica constructiva de ideas, enriqueciendo cada etapa del proceso de formulación de proyectos (planificación, producción, revisión/validación y evaluación). Analiza proyectos corales y musicales exitosos de otras regiones, así como festivales, concursos y otras iniciativas innovadoras, las cuales sirven como modelos para comprender los factores que contribuyen a la sostenibilidad de los mismos, cómo se pueden mejorar y estrategias de adaptación e implementación en nuestro país. El curso busca desarrollar la capacidad de gestionar proyectos culturales de alta calidad, contribuyendo al desarrollo artístico en Guatemala y fortaleciendo el perfil profesional en el ámbito.

Gestión Cultural:

Este curso ofrece una visión integral de la gestión cultural en el ámbito musical, enfocándose en la planificación, promoción y producción de eventos artísticos. A través del análisis de casos prácticos y la participación activa en proyectos, se desarrollan habilidades para organizar conciertos, festivales y recitales, gestionando de manera efectiva recursos humanos, logísticos y financieros. Aborda temas relevantes como la sostenibilidad de proyectos culturales, la captación de fondos y patrocinios, y la gestión de derechos de autor. A lo largo del curso, se implementan proyectos de vinculación cultural que abarcan todas las fases de organización de eventos musicales, desde la planificación inicial hasta la ejecución, con el propósito de compartir la música en diversas comunidades del país. Este curso brinda las competencias necesarias para desempeñarse en el dinámico ámbito musical y artístico contemporáneo de Guatemala, reconociendo el valor de la música como motor de cambio social y herramienta para preservar y promover la interculturalidad.

5. Desarrollo Creador-Creativo Personal

Estimulación del potencial creativo individual mediante la exploración y experimentación corporal y musical. A través de un enfoque dinámico y práctico, fomenta la innovación, la libertad de expresión y la búsqueda de un lenguaje personal que refleje la identidad artística individual. Promueve el juego musical para explorar la imitación y la improvisación. La percepción y apreciación musical funcionan como herramientas para nutrir el desarrollo de un lenguaje musical propio, promoviendo la innovación y el pensamiento creativo. Además, impulsa la capacidad de análisis, la reflexión crítica y la expresión artística, preparando a los estudiantes para desarrollar su creatividad en diversos contextos y entornos.

Talleres Creativos:

Estos talleres se centran en la importancia del cuerpo y la voz como herramientas esenciales para la comunicación y expresión artística. En estos talleres potencia la concientización del cuerpo en el espacio y su influencia en la expresión musical mediante

la aplicación de técnicas como la kinestesia y la euritmia. A través de ejercicios de movimiento corporal, se favorece la coordinación, la fluidez, la sinergia y el movimiento rítmico, enriqueciendo la Creación entre el movimiento y la música. Además, durante los talleres se exploran técnicas de improvisación vocal de melodías y ritmos con distintas cualidades vocales y sonoras fomentando el desarrollo de la musicalidad a través del canto creativo. El taller está diseñado de forma interactiva y colaborativa, con ejercicios individuales y colectivos que fomentan el intercambio de ideas y la creación cooperativa.

Composición y Arreglo Coral:

Este curso está diseñado para desarrollar habilidades técnicas y creativas en la adaptación, arreglo y composición de música coral. Promueve la realización de adaptaciones, transcripciones y arreglos de obras de la tradición musical guatemalteca, latinoamericana y universal. Por medio de sesiones de análisis de arreglos existentes y obras de diversos géneros, se fomenta la identificación de elementos clave de cada pieza, su efectividad y funcionalidad, así como la exploración de nuevas sonoridades y corrientes compositivas. Propicia un espacio para la creación de composiciones y arreglos para coro que reflejen los conocimientos técnicos adquiridos, así como la creatividad y originalidad en la identidad artística propia. A través de la retroalimentación constructiva grupal, se potencia el desarrollo de ideas innovadoras y se mejora la capacidad de autocritica. El objetivo final es contribuir al ámbito musical contemporáneo con nuevas obras y arreglos corales.

6. Desarrollo Tecnológico Musical

Integración de herramientas tecnológicas en la creación, producción y difusión de la música. Promueve el uso de las tecnologías como herramienta para la exploración de formas de expresión musical, y al mismo tiempo pretende estudiar su impacto en la escena musical contemporánea. Desarrolla competencias técnicas esenciales para la creación y gestión de proyectos musicales en el mundo moderno. Además, incentiva el uso de la tecnología como medio para expandir las posibilidades artísticas, experimentar con innovadoras sonoridades y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje musical. Brinda recursos digitales para la integración en el ámbito musical contemporáneo.

Tecnología Musical:

Integra herramientas digitales y recursos tecnológicos útiles para la expresión musical actual. Explora diversos softwares y aplicaciones de notación, transcripción y edición musical, sus características principales, forma de uso, ventajas y desventajas; con el objetivo de que sean utilizados como recurso en la creación, interpretación y enseñanza musical. De la misma manera, explora el proceso de grabación de audio y video de voces e instrumentos e introduce a la producción musical por medio de proyectos de grabaciones grupales con equipo no profesional. Durante el curso se proponen estrategias para la utilización de las tecnologías a favor de la difusión y promoción cultural. Fomenta la actualización constante en las nuevas corrientes, recursos y herramientas digitales aplicadas a la música.

Investigación y Recursos Musicales:

Este curso desarrolla competencias esenciales para la investigación y el acceso a una amplia gama de recursos musicales, abarcando repertorios, grabaciones y literatura especializada. Potencia la habilidad de buscar, evaluar y seleccionar información relevante, enriqueciendo así la práctica musical y profundizando el conocimiento del repertorio universal, coral, vocal e

instrumental. A través de la exploración de diversas fuentes, como archivos, bibliotecas y plataformas digitales, se fomenta la recopilación y el análisis de cursos, partituras y material audiovisual. Además, brinda las pautas para la correcta citación de referencias, promoviendo el respeto a los derechos de autor. Asimismo, promueve la creación de material físico y audiovisual útil para la enseñanza musical como la recopilación de videos, documentales, artículos, partituras, entre otros.

Portafolio:

Desarrolla el portafolio profesional que refleje la identidad artística y documente la trayectoria individual en el ámbito musical. Durante el curso se compilan y presentan los documentos esenciales en el desenvolvimiento profesional como lo son el currículum vitae, reseñas, cartas de presentación y de recomendación, así como materiales visuales y audiovisuales que evidencien los trabajos originales, videos y fotografías de presentaciones y actuaciones propios. Este curso tiene como objetivo consolidar la imagen profesional de los estudiantes en la escena musical actual, facilitando la gestión de una carrera artística. A través de talleres prácticos y ejercicios de autoevaluación, desarrolla habilidades de presentación y comunicación que permite el buen desenvolvimiento en presentaciones, conferencias, audiciones, festivales y proyectos colaborativos. Además, explora estrategias de marketing personal y la utilización de plataformas digitales para la difusión del trabajo artístico, para navegar en un entorno musical cada vez más competitivo y en constante evolución.

José Alberto Azurdia Lamadrid

Guatemala, 29 de octubre de 2024

Vo.Bo.
Mg. A. Ethel Marina Bätres Moreñ
Director Técnico II
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MIGUDE-