

Tutorías para la apreciación artística **Planeación didáctica**

Nombre del programa: Musicoterapia y creatividad como herramienta en el desarrollo humano

Académico que imparte: Meilang Wong García

Entidad académica: Orquesta Universitaria de Música Popular

1. Competencia General de la TAA

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa, abierta y reflexiva.

1.1 Descripción mínima del Programa

Abordar la música como herramienta de estimulación creativa, con sentido de pertinencia y pertenencia para la autorregulación física y emocional de las personas hacia un mejor desarrollo personal y su entorno.

2. Unidad de competencia

El alumno tendrá un espacio para fomentar su sensibilidad a través de la música y la expresión artística, en el que encuentre un medio de autorregulación que tenga un impacto para mejorar su estado físico y emocional, reconociendo a la música no solo como arte abstracto académico, si no como medio de expresión para el desarrollo humano integral.

3. Articulación de los ejes

Actualmente la capacidad de expresión en el arte y la comunicación interpersonal se han perfilado como habilidades en peligro de extinción, lo cual ha mermado el desarrollo humano. Pero ¿que podría aportar la transversalidad de las artes, en especial la apreciación musical y creatividad al currículum académico de un estudiante? La experimentación de musicoterapia y creatividad son campos recientemente explorados que conjuntan la experiencia de desarrollar las habilidades de aprender nuevos lenguajes artísticos con sensibilizar, comunicar y autorregular los estados físico, intelectual y emocional, complementando así aprendizajes significativos que impactan en el éxito de la realización profesional y personal.

4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes)

Conocimientos (Teórico)	Habilidades (Heurístico)	Actitudes (Axiológico)
-Cualidades del sonido -Elementos básicos de la música: sonido, ritmo, melodía y armonía. - Los afectos como parte de la expresión -Géneros musicales -Ejercicios motrices en audición musical. -Teorías de los tonos musicales y su impacto en la emoción. -Bases de la teoría del color y su relación psicoemocional.	-Memoria musical -Memoria sensorial -Identificación de ritmos -Habilidad de concientización -Expresión no verbal -Coordinación motriz -Improvisar -Seguridad escénica -Apreciación y expresión visual	-Autorreflexión -Autorregularse -Comunicación -Crítica constructiva -Iniciativa -Respeto -Sensibilidad artística -Tolerancia

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje

- Proyección de videos
- Investigación temática
- Ejemplos auditivos para identificar géneros musicales.
- Creación individual de dinámica grupal
- Acercamiento y apreciación de instrumentos
- Bitácora por clase como reflexión de conocimientos adquiridos
- Ejercicios de expresión corporal
- Experimentación de la plástica en relación a la música

6. Apoyos educativos

Recursos didácticos	Materiales didácticos
-Aula amplia -Bocinas -Conexión a internet -Grabadora	-Acuarelas -Audios -Consultas digitales -Hojas

-Libreta de apuntes -Plumones para pizarrón -Proyector -Sillas	-Pinceles -Plastilina -Textos -Variedad de instrumentos musicales -Videos
---	---

7. Evaluación del desempeño

Evidencia de desempeño	Criterios de desempeño	Porcentaje
Participación pertinente	El alumno deberá tener una actividad participativa que muestre su apertura a canales de comunicación, creación e iniciativa, actitud profesional y una retroalimentación.	15%
Cuadernillo de bitácoras	Desarrollar habilidad de concientización y autorreflexión en cada sesión	15%
Creación de dinámica de autorregulación en base a la musicoterapia.	Generación de un proyecto personal de musicoterapia con todos los conocimientos adquiridos aplicable a su vida que muestre capacidad de introspección y autorregulación.	20%
Exposición de cordófonos y pinturas	Evidencias de dinámicas prácticas realizadas en clase. Crítica constructiva	20%
Trabajo escrito con el tema “la musicoterapia y la creatividad como medio para el desarrollo humano integral”	Reflexión del aprendizaje significativo de la música y creatividad en el quehacer diario. Concientización de la capacidad de autorregulación.	30%
		Total 100 %

8. Acreditación

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos.

9. Fuentes de consulta

Básicas

ALEMANY Susana y WOLF Frances, (1988), Conversaciones sobre Musicoterapia y algo más, Argentina, Editorial Guadalupe.

BENCE L. y MERAUX M., (1990), Guía práctica de Musicoterapia: Cómo utilizar uno mismo las propiedades terapéuticas de la música 2ª ed., México, Editorial Gedisa.

BETES DE TORO M. (2000), Fundamentos de Musicoterapia, Madrid, Editorial Morata.

COPLAND Aaron, (1995), ¿Cómo escuchar la Música), México, Editorial Fondo de Cultura Económica de México

CAMPBELL D., (1998) El Efecto Mozart 4ª ed., Barcelona, Editorial Urano.

TOMATIS A., (1969), El oído y el lenguaje, España, Editorial Martínez Roca

DUCOURNEAU Gerard, (1988), Musicoterapia La comunicación musical: su función y sus métodos en terapia y reeducación, España, Editorial EDAF

VERDEAU Pailles y J.M GUIRAUD-CALADOU, (1976), Las técnicas psicomusicales activas de grupo y su aplicación en psiquiatría, París, Editorial Doin.

Complementarias

-Video de la serie Redes, PUNSET Eduardo (2011), Música, Emociones y Neurociencia, España
<https://www.youtube.com/watch?v=SFIE6pJJri8> (22 de febrero de 2020)

-Página oficial del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista
<https://www.musicoterapiahumanista.com/musicoterapia-humanista.html> (22 de febrero 2020)

- Pagina Facebook de Ecoosfera. Video: “La música es Medicina”
<https://www.facebook.com/Ecoosfera/videos/2605054392878940/?t=2> (22 de febrero 2020)

Planeación de sesiones de la tutoría musicoterapia y creatividad como herramienta en el desarrollo humano

Sesión 1

Tema: Nuestra historia musical

Meta: Introspección a memoria musical

Estrategias:

- Marco teórico sobre la musicoterapia, el sonido y su interpretación en la comunicación verbal y no verbal
- Compartir vivencias de sonidos de la infancia y lengua materna
- Dinámica Karaoke de recuerdos
- Dinámica del mimo
- Compartiendo mis experiencias ,mis gustos y conocimiento

Sesión 2

Tema: Elementos de la música y cualidades del sonido

Meta: Conocer y reconocer visual y auditivamente las cualidades de la musica (timbre, ritmo, armonia y melodia) fomentando una introspección

Estrategias:

- Compartir referencias teoricas del tema
- Apreciacion de videos
- Participación de músicos invitados de dos familias de intrumento contrastantes
- Dinámica: Si yo fuera un instrumento cual sería? Llevarlo a su expresión corporal actuando e imitando su ejecución

Sesión 3

Tema: Liber-arte, la música y el cuerpo

Meta: Explorar dinamicas que nos lleven a descubrir estrategias para una introspección y vincularlo a su expresión atraves de la música y las artes

Estrategias:

- Marco teórico de la vibración orgánica del sonido en el cuerpo: los tonos musicales y su impacto en la emocion
- Audios en diferentes tonalidades ,melodias mayores y menores
- Dinámica de ejercicios corporales con música en relación al pulso, ritmo, reposo y movimiento
- Dinámica para compartir su experiencia (la papa caliente)

Sesión 4

Tema: Expresión ¿ somos afectos y generos? la importancia de la diversidad musical

Meta: Exploración y apreciación de diferentes generos musicales y lograr su expresión a través de la pintura

Estrategias:

- Estimular la autorreflexión con el tema : ¿Qué es un afecto? Dando una introducción a la Teoria de los afectos en de la Música y las artes, desde el Barroco hasta el concepto de ello hoy en día.
- Dinámica: ¿Cómo me expreso? A través del audio de música seleccionada pintaremos individualmente el molde de algún dibujo en común.
- Al final se realizara una dinámica grupal en la cual se intercambiarán dichos dibujos y los compañeros con actitud de apertura y respeto actuarán como vendedores en una exposición de galeria en el salón y se jugará con interpretaciones.

Sesión 5

Tema: El silencio y la pausa

Meta: Reconocer la importancia del silencio tanto en la música como en la vida.

Estrategias:

- Referencias teórica básicas del concepto del silencio
- Explicación y ejercicios básicos de solfeo
- Dinámicas por equipos de ejercicios de percusión.
- Dinamica de meditación
- Apreciación del uso del silencio de videos en diferentes géneros musicales e incluso en el sonido de ambientes de la naturaleza
- Cierre de clase con reflexiones del grupo del silencio en su vida diaria.

Sesión 6

Tema: Musicoterapia y respiración

Meta: Importancia de nuestro ritmo respiratorio en técnicas de relajación para nuestro proceso de autorregulación

Estrategias:

- Compartir lecturas respecto a la Técnica Alexander: posturas y respiración
- Dinámica respirando al pulso del tambor
- Dinámica del globo
- Ejercicios básicos para vocalizar
- Cierre de clase compartiendo experiencia

Sesión 7

Tema: Musicoterapia e interculturalidad

Meta: Concientizar que la diversidad de todo ser humano de apreciar y expresar interculturalmente

Estrategias:

- Compartir conceptos de sensibilidad, sentidos y cultura.
- Dinámica viajando con la música
- Reflexiones de la introspección de la sensibilidad para interpretar visual o auditivamente

Sesión 8

Tema: Plasmando con música y acuarela

Meta: Clase de interpretación libre donde el alumno relacionará conceptos musicales, su apreciación sensorial y su proceso de expresar con el proceso de pintar

Estrategias:

- Un recorrido por diferentes épocas del arte y las características del color en ellas
- Reflexiones grupales ¿hay colores en la música?
- Teoría del color y su efecto en nuestras percepciones
- Recordando los efectos de las vibraciones del sonido en nuestro cuerpo
- Dinámica de expresión libre con acuarela

Sesión 9

Tema: Creando musicoterapia con instrumentos musicales

Meta: Creación de cordófonos

Estrategias:

- Mesa de discusión en conceptos de ¿qué es un instrumento musical? ¿qué cualidades tienen?
- Explicación del concepto de cordófonos
- Experimentación en uso de instrumentos musicales y corporales

Sesión 10

Tema: Liber-arte ¿a qué sonamos?

Meta: Expresar con el cuerpo la importancia de improvisar en la música y reflexionar el impacto y beneficios de permitirnos vibrar con el sonido como herramienta en mejorar nuestro actuar social y salud física y emocional.

Estrategias:

- Música y baile ¿qué expresamos? ¿qué te mueve?
- Dinámica: la importancia de improvisar y expresar con nuestro cuerpo . Los alumnos tendrán la oportunidad de elegir una melodía la cual recrearán con movimientos corporales.
- Mesa de discusión “Compartiendo lo aprendido”