

JORNADA DE EDUCACIÓN Y MÚSICA

Integración y pluralidad

Conferencias y talleres

Montevideo, 24 de octubre de 2015

De 9.00 hs. a 17.30 hs.

IPA. Avenida del Libertador 2025

Estructura de la jornada

9:00 Acreditaciones

9:15 Apertura y Presentación de ProArte.

9.30- Ponencias

Relato de Experiencia (ProArte)

Sergio Navatta (Experiencia del programa de inclusión). AUDEM

Victoria Polti (Antropología del sonido) Conservatorio Manuel de Falla

12: 30 - Corte almuerzo

13:30- Talleres simultáneos

Ritmos latinoamericanos (Ana Claudia "Chacha" de León)

Trabajo corporal y sonido vocal (Pinocho Routin)

Utilización del teclado en el aula (Álvaro Cabrera)

Canto. Técnicas en diversos géneros musicales (Beatriz Lozano)

Trabajo a partir de la utilización de las computadoras Plan CEIBAL (Andrés Costa)

Cierre artístico de la jornada.

Actuación del Coro del liceo No. 4 Juan Zorrilla de San Martín.

Director: Álvaro Piñeyro, guitarrista acompañante Gustavo Goldman.

Repertorio: Agua de beber (Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim) - Hey Jude (Lennon y McCartney) -

Mejor me voy (Eduardo Mateo)

17.30 entrega de certificados.

Reseñas de las Ponencias

Experiencias de composición en danza y música junto a maestros de escuelas rurales del Uruguay. Reflexiones a partir de trabajos realizados en el territorio.

Leticia Ehrlich y Andrés Moyano

En el marco del trabajo coordinado desde el proyecto ProArte, se han realizado desde el año 2012, una serie sostenida de talleres de formación y reflexión con docentes de diferentes puntos del país desde un enfoque interdisciplinario. Dicho enfoque, en el que se trabajan música y danza en forma interrelacionada, intenta ahondar en las ideas previas de los maestros rurales, las dinámicas institucionales en relación al cuerpo y la enseñanza artística en general.

La ponencia da cuenta de la visión de los maestros rurales sobre el trabajo con el arte en general y con la danza y música en particular, del lugar que ocupa el trabajo con el cuerpo en la educación rural, la dinámica institucional, las tradiciones sociales en dicho entorno, la experiencia creativa y la auto percepción que los docentes tienen sobre su preparación para dicho trabajo. La autopercepción del no iniciado, apoyada en una subvaloración de sí mismo, delata un complejo conjunto de prejuicios propios de nuestra sociedad sobre los que se fundamenta la imposibilidad de algunos de crear en determinados campos del arte ya desde las primeras instancias del sistema educativo. Trabajar este aspecto y sus implicancias en la formación de los escolares, fomenta la libertad individual y colectiva en la creación y disfrute de la danza y el arte en general.

Leticia Ehrlich

Licenciada en Artes del Espectáculo con mención en danza de la Universidad Saint Denis de Paris VIII. Egresada del Plan Piloto de Danza Contemporánea de la EUM-UDELAR. Egresada del Centro de Artes dirigido por Ema Häberli y Numen Vilariño. Formada en la escuela de danza moderna con la Maestra Hebe Rosa. Docente de danza en varias instituciones públicas y privadas. Asistente académica en Artes Escénicas de ProArte, CODICEN de la ANEP, proyecto de generalización de la experiencia artística y creativa. Ha dirigido varias obras de danza contemporánea presentadas en el ciclo de danza contemporánea del Teatro Solís, en el Auditorio Nacional, entre otros.

Andrés Moyano

Profesor de Música, egresado del IPA. Ha trabajado como docente, tallerista y director de coros en distintos subsistemas de la ANEP y ha participado como instrumentista, arreglador y compositor en diversas agrupaciones. Ha compuesto música para varias obras de danza y actualmente es docente de Análisis Musical en el IPA.

Derechos Culturales, Diversidad, integración y accesibilidad.

Sergio Navatta.

La defensa de los DERECHOS CULTURALES de la población es una premisa elemental, que debe tener la misma jerarquía que el resto de los derechos humanos. Propender al desarrollo integral de las personas, como ciudadanas como integrantes de comunidades, como vecinos y vecinas, como seres más plenos y aptos para disfrutar, solidarizarse y compartir, es una tarea en la cual se debe involucrar a esas mismas personas que lejos de ser destinatarios de políticas y acciones diseñadas desde lejos, deben ser actores de primer orden en la construcción de sus nuevos horizontes vitales y culturales.

Los derechos culturales integran el concepto de “justicia cultural”, el cual se basa en una política de reconocimiento de las diferencias y exige sistemas institucionalizados de valores culturales que expresen igual respeto a todos los grupos e individuos y garanticen igualdad de oportunidades para alcanzar la estima social. El reconocimiento de las diferencias, su comprensión y aceptación es el camino a la integración cultural que conlleve a una integración social basada en el respeto a la diversidad para una convivencia en paz.

En esta ruta transita nuestro trabajo a través de la música, compartiendo y capitalizando experiencias en formación, difusión, participación y accesibilidad musical para la integración social y convivencia pacífica.

Sergio Navatta. es Licenciado en interpretación instrumental-percusión EUM-Udelar y Licenciado en Ciencias de la Educación, FHCE-Udelar. Se desempeña como músico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Es compositor de una veintena de obras estrenadas y algunas grabadas. Es autor de artículos, ensayos, tesis y publicaciones diversas, ha sido invitado como expositor en foros nacionales e internacionales en Argentina, Cuba, Panamá, Brasil, México, Paraguay, Austria y Uruguay. Gestor cultural y jurado en diversas instancias de educación musical y concursos de música. Es Secretario General de la Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM), presidente de COOPAUEM (Cooperativa de trabajo artístico de AUDEM) y Director de la Escuela de Música de AUDEM.

Aportes desde la Antropología del Sonido para una escucha activa y sensible

Victoria Polti

Uno de los objetivos del presente trabajo es reflexionar acerca de la experiencia subjetiva y la utilización de herramientas teórico-conceptuales provenientes de una antropología del sonido que coadyuvan a la reflexividad propia del proceso de enseñanza y de investigación. A través de un breve recorrido por categorías como sonido, percepción y sentido, este trabajo busca resituar el campo sonoro en la esfera de una escucha activa, crítica y reflexiva.

A grandes rasgos, un primer nivel lo constituiría aquella escucha general de las propiedades físicas del sonido, mientras que en un segundo nivel podemos ubicar las relaciones implicadas en el espacio sonoro (Atienza 2008, Polti 2011), entendiendo por *espacio sonoro* el conjunto de prácticas, discursos y acontecimientos sonoros que expresan las formas sensibles de la vida cotidiana en contextos determinados. A través de la escucha, los sujetos actualizan este espacio sonoro, construyendo y reconstruyendo su memoria e identidad. Podemos entonces analizarlo a partir de tres áreas: las expresiones musicales, las auralidades y los sonidos del lenguaje y el cuerpo (Polti, 2011). Este carácter

referencial que poseen los sonidos incide en la representación del espacio (Amphoux 1991, Carlés 1997), y en la conformación de las experiencias de quienes *practicán* estos espacios convirtiéndolos en *lugares* de memoria, identidad, relacionales e históricos (Augé 1993). El espacio de esta manera configura y es configurado por los significados que los sujetos le asignan, estableciéndose relaciones múltiples, no sólo físicas sino también sociales, culturales y económicas.

Victoria Polti, es Antropóloga (Universidad de Buenos Aires), Profesora de Música especialidad flauta travesa (Conservatorio Nacional Athos Palma) y Doctoranda en Antropología (UBA). Ha transitado por distintos géneros, trabajando actualmente en tango, folklore, música contemporánea del norte de Brasil e improvisación por señas. Ha editado tres discos con La Siniestra Tango y ha participado como flautista invitada en otras grabaciones. Ha sido docente de flauta travesa en el Programa de Orquestas Infanto-Juvenil de la Nación. Es docente de las siguientes cátedras: "Teoría y Crítica Etnomusicológica", "Investigación de campo y procesamiento de datos" (carrera de Etnomusicología, Conservatorio Superior Municipal Manuel De Falla), "Arte y Sociedad" (ISFA "J. P. Esnaola", Profesorado de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), y "Folklore III (Antropología del cuerpo)" (ISFA "J. Donn", Profesorado de Danzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Ha recibido la Beca del Fondo Nacional de las Artes y apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias como directora del Proyecto "Patrimonio Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires". Ha dirigido y participado de proyectos de investigación en la UBA, UNLa y ILET, coordinando simposios sobre música y sonido en congresos nacionales, ha participado en congresos internacionales.

Reseñas de los Talleres

Cuerpo y Voz. Pinocho Routin

El trabajo desde la expresión individual en relación a ambos ejes temáticos, apuntando a la creación grupal. Es una propuesta vivencial, con espacio de reflexión e intercambio, de cómo abordar talleres con estas características. En esta propuesta lo vivencial es el punto de partida para la construcción grupal.

Pablo Routin. Letrista y cupletero de carnaval, ha realizando dirección artística y puesta en escena en diferentes murgas como A Contramano, Falta y Resto, Asaltantes con Patente y Don Timoteo entre otras. Formó parte de las bandas estables de Jaime Roos, "La Escuelita" y "La Doble Uruguaya". Integró el elenco de Rada para niños en varias temporadas. Integró la "Tropue Ateniense" dirigida por Luis Trochón, y protagonizó "Dandy, el príncipe de las murgas" de (Horacio Ferrer y Alberto Magnone). Tiene cinco discos editados. Escribió dos obras para teatro "Montevideo amor" y "Murga Madre". Editó junto a Valentina Dufort el libro "Cantan" -reflexiones sobre la voz cantada-. Es tallerista de expresión plástica, expresión corporal y sonido vocal, se ha desempeñado durante quince años como educador en la metodología de Expresión Lúdico Creativa en el Centro de Educación Araity. Cursa el tercer año de la Licenciatura de Fonoaudiología en la Udelar.

Ritmos de América Latina y el Caribe. Ana “Chacha” de León

Se ofrecerán nociones básicas sobre algunos de los ritmos latinos o caribeños que han logrado fuerte arraigo en nuestro país y en nuestra gente: la Cumbia de Colombia, la Plena de Puerto Rico y el Samba de Brasil. Se trabajará sobre la técnica y ensamble de sus instrumentos de percusión (tambores y accesorios). Además, aspectos referidos al contexto histórico y mezcla de tradiciones implicadas en la gestación de estos ritmos.

Ana “Chacha” de León. Especializada en ritmos de América Latina y el Caribe, ha estudiado con diferentes docentes y folcloristas de nuestro país y de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil.

Desde hace 15 años es docente de ritmos y percusión en diversas instituciones públicas y privadas. Ha dictado talleres sobre “Ritmos del Uruguay” en Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, México y España. Participo en diversos proyectos musicales de nuestro medio (“Las Comadres,” “Los Pájaros Pintados”, Jorge Schelemberg, “Samanta Navarro y La Dulce”, Comparsa “La Melaza” y “Proyecto Mestizo”). Es docente de Educación Física egresada del ISEF. Actualmente terminando la diplomatura en Gestión Cultural de la Udelar.

Canto. Técnicas en diversos géneros musicales. Beatriz Lozano.

El taller se centra las bases del conocimiento de la voz cantada, su mecánica, su técnica y en el aprendizaje de fragmentos de obras de repertorio que ilustren determinadas épocas y estilos de relevancia, en la historia de la voz cantada. El Taller pretende brindar las nociones fundamentales para una buena educación respiratoria y de fonación, información primaria para comenzar un buen camino en la práctica vocal. Luego de la instancia propiamente técnica, se tratará el tema de la voz en los diferentes estilos con ejemplos prácticos de emisión en cada género. El trabajo de estilos partirá con nociones teóricas generales de las épocas, estudiando con prácticas de sonido las características vocales que conforman los estilos más importantes de la música vocal (Rock, Jazz, Blues, Tango, Pop, Ópera). Se concluirá este argumento con la enseñanza de fragmentos de repertorio para cada género.

Beatriz Lozano. Es licenciada en Canto en Conservatorio G. Rossini (Italia). Se especializó en interpretación del barroco en Milán en la Academia “F. Gaffurio” de Lodi. Ha cantado con acompañamiento de orquesta en algunos de los escenarios más importantes para la música sacra en Italia. Grabó para Berben Italia. Es docente Canto en Cátedra de Canto Escuela Universitaria de Música (Udelar), en AUDEM, y en el Centro Cultural María E. Marquizo de Rocha.

Taller de utilización del teclado en el aula. Álvaro Cabrera Barriola

El taller está dirigido a quienes no tengan como instrumento principal aquellos de tecla. El taller se enfoca en ofrecer elementos básicos para desarrollar la clase de educación sonora utilizando un teclado acústico o keyboard.

El taller se desarrollará en base a los siguientes ítems: Nociones básicas del teclado, acordes base, nociones de acompañamiento, nociones de desarrollo de una melodía, nociones de cifrado en la lectura del bajo, nociones rítmicas, elementos para la dirección y/o montaje de obras corales con acompañamiento de tecla, práctica por parte de los alumnos a partir de los elementos dados.

Alvaro Cabrera Barriola. Es licenciado en Clavecín por la *Universidad “MOZARTEUM”* de Salzburgo, Austria. Durante diez años fue docente en el “Sistema Estatal de Escuelas de Música del Estado Federal de Alta Austria”. Entre 1996 y 2013 residió en Oporto, Portugal donde fue profesor. de Clavecín en el “Conservatorio de Música de Calouste Gulbenkian” en la ciudad de Aveiro, en la “Fundação Átrio da Música” en Viana do Castelo, en la “Escola Profissional de Música de Mirandela”, en Tras-os-Montes y en el “Orfeão de Leiria, Conservatorio de Artes” en Leiria, Estremadura. Ha grabado para la *Europa Radio* con la *Orquesta Nacional de Oporto*, Portugal. Actualmente dicta Seminarios de Música Antigua en la Escuela Universitaria de Música – Udelar y Piano y Acompañamiento para cantantes en la Escuela de Música de AUDEM (Asociación Uruguaya de Músicos).

Trabajo a partir de la utilización de las computadoras Plan CEIBAL. Andrés Costa

Este taller está dirigido a docentes que utilicen o complementen su trabajo con herramientas audiovisuales. Se estudiarán las herramientas de proceso y efectos que se le pueden aplicar a los archivos de audio que se hayan captado en la toma directa. Se trabajará sobre la ceibalita como herramienta y por medio del software de código abierto Audacity. Se analizarán las herramientas que se deben utilizar en cada caso, se estudiará el efecto de la inserción de procesos (ecualizadores y compresores) y efectos (reverb, etc.) para mejorar y/o recuperar el material con el que se trabaja.