

La música como lenguaje artístico: conceptos y funciones

Educación Artística | Música

Descripción del Curso

La Unidad 4: Expresión creativa con lenguaje musical: improvisación y pequeña composición forma parte del curso de Música para estudiantes de 13 a 14 años, y se enmarca en un itinerario que acompaña al alumnado desde conceptos elementales hasta la creación musical breve. Esta unidad invita a aplicar recursos básicos de lenguaje musical para expresar una emoción o idea a través de una actividad práctica, ya sea una improvisación guiada o una pequeña composición. Se busca desarrollar la creatividad, la toma de decisiones sonoras y la capacidad de comunicar intenciones a través de la música. El enfoque propone trabajar de forma gradual con recursos elementales como tempo, ritmo, timbre y melodía, promoviendo la escucha, la reflexión y la colaboración entre pares. El objetivo general de la unidad es que el estudiante pueda expresar ideas o emociones mediante prácticas musicales breves, integrando expresión musical, análisis y comunicación oral/escrita sobre las decisiones tomadas. Específicos: 1) Seleccionar recursos elementales (tempo, ritmo, timbre, melodía) para comunicar una emoción o idea concreta. 2) Crear una breve improvisación o composición (8-16 compases) que exprese la emoción o idea elegida. 3) Explicar oralmente o por escrito las elecciones musicales realizadas y su relación con la emoción o idea.

Competencias

- Aplicar recursos elementales del lenguaje musical (tempo, ritmo, timbre, melodía) para comunicar emociones o ideas en contextos prácticos.
- Desarrollar la creatividad musical mediante improvisación guiada y la creación de composiciones breves (8-16 compases) que expresen intenciones concretas.
- Explicar de forma oral o escrita las decisiones musicales y su vínculo con la emoción o idea expresada.
- Escuchar y valorar las propuestas de otros, trabajando en equipo para lograr un resultado musical compartido.
- Analizar críticamente elementos sonoros (sonoridad, ritmo, dinámica) para enriquecer la expresión musical y la comunicación.
- Comunicarse con confianza en situaciones prácticas de interpretación y creación musical, promoviendo la reflexión y la autoevaluación.

Requerimientos

- Participación activa en las sesiones de práctica y las discusiones de aula.
- Cuaderno de música o dispositivo para notas y registro de ideas improvisadas y composiciones.
- Acceso a un medio para improvisar (instrumento propio, instrumento de aula, o recursos sonoros disponibles en la escuela).

- Compromiso para grabar o registrar ideas cuando sea necesario para su análisis y revisión.
- Disposición para trabajar tanto de forma individual como en grupos, con respeto y escucha hacia las ideas de otros.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Conceptos básicos de la música y su función en una pieza

Objetivos de Aprendizaje

1. Definir ritmo, melodía, tempo y timbre, y distinguir sus funciones en diferentes piezas.
2. Analizar ejemplos sonoros breves para identificar estos elementos y su presencia en la emoción o idea que transmite.
3. Explicar, con ejemplos simples, cómo estos elementos contribuyen a la estructura y al significado de una pieza.

Contenidos Temáticos

1. Ritmo y su función: patrones, pulsos y estructura temporal de la música.
2. Melodía: altura, contorno y relación con la voz o instrumentos.
3. Tempo y timbre: velocidad de la pieza y color del sonido.
4. Relación entre conceptos: cómo ritmo, melodía, tempo y timbre se apoyan mutuamente.

Actividades

- **Actividad 1: Escucha y marca** Escucharán dos fragmentos cortos y anotarán ritmo (patrones y pulsos) y tempo, describiendo qué transmite cada pieza.
- **Actividad 2: Identificación de timbres** En parejas, compararán grabaciones de diferentes instrumentos o timbres y escribirán qué emoción o idea creen que comunican.
- **Actividad 3: Crea un motif sencillo** Con un instrumento rítmico básico, cada estudiante crea un patrón rítmico corto que apoye una emoción simple (alegría, tranquilidad, tensión) y lo comparte con la clase.
- **Actividad 4: Mini análisis de una pieza breve** Seleccionarán una pieza muy breve (20-30 segundos) y señalarán ritmo, melodía, tempo y timbre, explicando su función en esa muestra.

Evaluación

- Identificación correcta de ritmo, melodía, tempo y timbre en las actividades de escucha (Objetivo Específico 1).
- Explicación clara de la función de cada elemento en una pieza (Objetivo Específico 3).
- Participación y calidad de la justificación en las actividades de análisis y comparación (Objetivo Específico 2 y 3).

Unidad 2: Unidad 2: La música como lenguaje artístico: emociones, ideas y contextos culturales

Objetivos de Aprendizaje

1. Explicar cómo los recursos musicales (ritmo, melodía, tempo, timbre) se combinan para expresar emociones e ideas.
2. Describir ejemplos de contextos culturales donde la música comunica significados sociales o culturales.
3. Comparar expresiones musicales de diferentes culturas o estilos y reconocer códigos emocionales básicos.

Contenidos Temáticos

1. La música como lenguaje: signos y códigos sonoros.
2. Recursos musicales para la expresión emocional: ritmo, melodía, timbre y tempo.
3. Contextos culturales y funciones sociales de la música.
4. Escucha crítica y reflexión sobre culturas musicales distintas.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis guiado de una pieza cultural** Escuchar una obra representativa de una cultura local o global y describir qué emociones o ideas transmite, señalando los recursos musicales usados.
- **Actividad 2: Diario de escucha cultural** Registrar en parejas dos piezas de culturas diferentes, identificar recursos musicales y explicar el contexto cultural que podría motivar su uso.
- **Actividad 3: Debate y reflexión** En clase, debatir cómo la música puede unir o separar comunidades y qué roles sociales cumple en distintas sociedades.
- **Actividad 4: Proyecto corto de escucha crítica** Elegir una canción o muestra corta y preparar una breve explicación escrita y oral sobre su emoción, idea y contexto.

Evaluación

- Capacidad para describir cómo la música expresa emociones e ideas (Objetivo General 1 y 2).
- Calidad del análisis de contexto cultural y del uso de recursos musicales (Objetivos Específicos 2 y 3).
- Participación en debates y precisión de las reflexiones culturales (Objetivos Específicos 2 y 3).

Unidad 3: Unidad 3: Análisis de una pieza musical breve: comunicación de emociones e ideas

Objetivos de Aprendizaje

ol>

1. Identificar ritmo, melodía, armonía y timbre en una pieza breve y describir su función comunicativa.
2. Explicar cómo cada elemento transmite una emoción o idea específica.
3. Realizar un análisis breve y claro, ya sea escrito o en formato exposición oral, de la pieza seleccionada.

Contenidos Temáticos

1. Análisis de ritmo y tempo en una pieza breve.
2. Melodía y armonía: cómo se relacionan para crear sensación emocional.
3. Timbre como color sonoro y su influencia emocional.
4. Estructura y síntesis del análisis: comunicar ideas de forma concisa.

Actividades

- **Actividad 1: Escucha guiada** Se escuchará una pieza breve y se señalarán ritmo, melodía, armonía y timbre, anotando la emoción o idea que transmite.
- **Actividad 2: Descomposición de la pieza** En grupos, desglosarán cada elemento musical y explicarán su función emocional o comunicativa.
- **Actividad 3: Análisis escrito corto** Redactarán un párrafo (150–200 palabras) que resuma cómo la pieza comunica su emoción o idea, con ejemplos.
- **Actividad 4: Comparación entre versiones** Si existe una versión diferente de la misma pieza, compararán cómo los cambios de timbre o tempo modifican la emoción transmitida.

Evaluación

- Capacidad para identificar y describir ritmo, melodía, armonía y timbre en la pieza (Objetivo General 1).
- Justificación clara de cómo cada elemento transmite emoción o idea (Objetivo General 2).
- Calidad del análisis escrito y participación en la discusión de grupo (Objetivos Específicos 1 y 3).

Unidad 4: Unidad 4: Expresión creativa con lenguaje musical: improvisación y pequeña composición

Objetivos de Aprendizaje

1. Seleccionar recursos elementales (tempo, ritmo, timbre, melodía) para comunicar una emoción o idea concreta.
2. Crear una breve improvisación o composición (8–16 compases) que exprese la emoción o idea elegida.
3. Explicar oralmente o por escrito las elecciones musicales realizadas y su relación con la emoción o idea.

Contenidos Temáticos

1. Elección de recursos para comunicar: tempo, ritmo y timbre.
2. Estructuras sencillas de composición y improvisación.
3. Práctica de improvisación guiada y creatividad musical.
4. Puesta en común y reflexión sobre las creaciones.

Actividades

- **Actividad 1: Esquema de emoción** Elegir una emoción o idea y seleccionar de forma individual 2–3 recursos musicales para representarla (tempo, ritmo, timbre, altura).
- **Actividad 2: Improvisación en pequeños grupos** En tríos, improvisar una breve sección (8–12 compases) siguiendo una consigna emocional y registrando las decisiones sonoras.
- **Actividad 3: Composición breve** Por parejas, componer una pieza corta que comunique una emoción específica, con una pequeña guía de acordes o una secuencia rítmica simple.
- **Actividad 4: Puesta en común y retroalimentación** Compartir las creaciones con la clase y recibir retroalimentación centrada en la claridad de la emoción comunicada y las elecciones de recursos.

Evaluación

- Capacidad para seleccionar y justificar recursos musicales para expresar una emoción (Objetivo General 1).
- Calidad de la improvisación o composición (Objetivo General 2) y su coherencia con la emoción o idea elegida.
- Clara explicación de las elecciones musicales y participación en la retroalimentación (Objetivos Específicos 3 y 4).