

Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidentes!

MINED
Un Ministerio en la Comunidad

4

MANUAL PARA DOCENTES

EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Créditos

Luis Ramón Hernández Cruz
Dirección General de Educación Primaria

Elaboración

Gema Milagrosa Carrión
Asesora Pedagógica

María Esther Sequeira Solís
Asesora Pedagógica

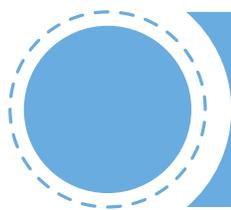
Levantado de texto y Revisión técnica
Gema Milagrosa Carrión
Asesora Pedagógica

María Esther Sequeira Solís
Asesora Pedagógica

Diseño, diagramación
Martha Karolyna García

Diseño de portada y contraportada
Martha Karolyna García

Este documento es propiedad del Ministerio de Educación (MINED).
Se prohíbe su venta y reproducción total o parcial.
Primera Edición 2017

Introducción

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Primaria, pone en las manos de las y los maestros de Cuarto Grado de Educación Primaria, el Manual de Expresión Cultural y Artística, como una herramienta cuyo objetivo es que las y los maestros fortalezcan sus saberes, destrezas y competencias didácticas, para desarrollar las capacidades y habilidades de las y los estudiantes, a través de una metodología verdaderamente activa y aplicable en el aula de clase, con ejercicios prácticos, utilizando materiales del medio y de desecho, la preparación danzaría y teatral y la construcción de manualidades e instrumentos musicales, donde se logre evidenciar su aprendizaje.

Se espera que esta herramienta educativa les sirva a las y los maestros de Cuarto Grado, para el desarrollo de los estudiantes, con el propósito de que éstos puedan dar respuestas rápidas y eficaces ante las situaciones que le ofrece la vida moderna. Son las y los maestros, a través de la dinamización de los procesos educativos, los principales actores encargados de realizar cambios importantes, en la formación de los recursos humanos de la sociedad actual.

La conciencia estética es el reflejo de la relación entre el ser humano y el medio, a través de la cual adquiere un conocimiento sensible y valorativo de la realidad; es por eso, que el propósito fundamental de la disciplina Expresión Cultural y Artística es educar en las niñas y los niños el desarrollo de sus capacidades, el aprecio a la belleza a través de manifestaciones y expresiones artísticas, en sus relaciones humanas.

Es por ello, que la apreciación de las artes plástica, la danza, el teatro y la música, hay que entenderla no como un adorno de la personalidad o un refinamiento espiritual, sino como un poderoso medio instructivo, educativo; de tal manera, que se introduzcan estas reflexiones para contribuir a la formación de la conciencia estética de nuestros estudiantes y en esa medida también a la formación de una cultura general integral.

Componente: Artes Plásticas

Primera Unidad: Técnicas de Dibujo y Pintura

1. Técnicas del trazado con líneas variadas.....11	3. Creaciones artísticas con materiales moldeables del medio.....28
– Técnica para el trabajo geométrico. – Herramientas y materiales para dibujar. – Diseños creativos con líneas.	– Modelado en arcilla. – Técnica del collage.
2. La pintura y el color.....23	4. Dibujos representativos de artistas de la comunidad.....33
– Colores primarios. – Colores secundarios. – Colores terciarios. – Tipos de pinturas: crayones, acuarelas, témperas, etc. – Técnicas para pintar: pintura dactilar, manchado, soplado, lavado y degradación de colores.	– Biografías. – Dibujo de artesanía local.

Componente: Danza

Segunda Unidad: Expresiones Folclóricas de mi Región

1. Técnicas del movimiento corporal.....43	4. Trajes y danzas folclóricas representativas de la localidad.....58
– Ejercicios corporales: movimiento de cabeza y brazos, dorso y estiramiento, piernas y pie.	– Danza y pasos básicos. – Trajes y utilería. – Presentaciones en actividades de la escuela.
2. Danza folclórica representativa de Nicaragua.....45	
– Reseña histórica de los diferentes bailes del país: pacífico, norte y atlántico.	
3. Bailes folclóricos regionales.....54	
– Región del Pacífico: El Güegüense. – Región del Norte Central: La Polka. – Región del Atlántico: Palo de mayo.	

Componente: Teatro

Tercera Unidad: Representaciones teatrales

1. Técnicas teatrales.....68 - Manejo escénico. - Movimientos corporales. - Improvisación. - Vocabulario. - Caracterización de Personajes. - Calidad de voz. 2. Técnicas de expresión corporal.....77 - Gestos emblemáticos. - Gestos emotivos. - Gestos de adaptación o adaptados. - La mirada, la sonrisa.	3. Técnicas para elaborar diferentes tipos de títeres.....83 - Títeres de dedo. - Títeres de vasos descartables. - Títeres de cartulina. - Elaboración de teatrino. 4. Preparación de una obra teatral.....91 - Selección de la obra. - Elaboración del guión teatral. - Caracterización de personajes. - Utilería.

Componente: Música

Cuarta Unidad: Técnicas de la Música y el Canto

1. Gráficación de la línea rítmica.....107 - El pentagrama. - Las notas musicales. 2. El Pulso y el acento.....115 - El compás musical. - Diferencias en compás de 2, 3 y 4 tiempos.	3. Técnicas vocales.....120 - Respiración. - Articulación. - Vocalización. 4. Técnicas musicales.....125 - Cuido del aparato respiratorio, fonador y resonador. - Cantos tradicionales y populares de la comunidad. - Himno Nacional. - Práctica coral

COMPONENTE ARTES PLÁSTICAS

1
UNIDAD

El arte es el hombre agregado a la naturaleza
Vincent Van Gogh

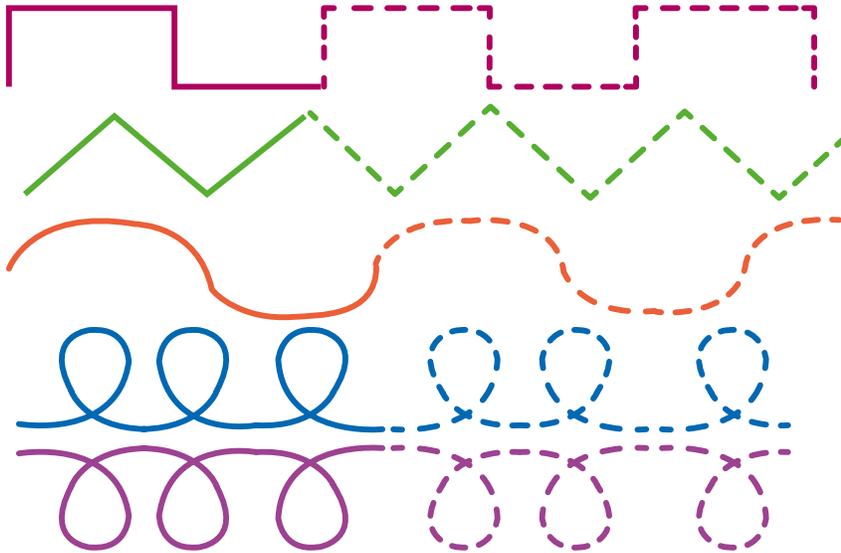
❧ Técnicas de Dibujo y Pintura ❧

Las técnicas y medios artísticos utilizados en la clase de Artes Plásticas durante la Educación Primaria, son de suma importancia para los estudiantes, puesto que potencian y fortalecen, entre otras cosas, el desarrollo de la motricidad, la creatividad, la expresión de las emociones y la propia autoestima.

En esta Unidad se va a estudiar un tema muy importante: técnicas de dibujo, la pintura y el color; creaciones artísticas con materiales moldeables del medio, entre otros. Estos conocimientos le va a permitir al docente, orientar actividades en las cuales el estudiante va a estimular los sentidos y su capacidad, en cada creación artística, para que desarrolle la habilidad que posee una persona para plasmar lo real y lo imaginario.

❧ Técnicas del Trazado con Líneas Variadas ❧

Comente con sus estudiantes

1. ¿Qué se observa en la lámina?
2. ¿Reconoces estos tipos de líneas en tu propio medio (aula, casa, naturaleza...)?
3. ¿Has trazado este tipo de líneas en tu cuaderno o en la pizarra?
4. ¿Has realizado algún dibujo usando estas líneas?

Dibujar puede ser difícil o fácil, sobre todo es una cuestión de trabajo, de práctica. Y esto es una cuestión únicamente de su voluntad, algo que no debe preocuparle, sólo debe intentar una cosa: llegar a dominar el lápiz, la pluma, el pincel, el color.

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres; en ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba: animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías. Algunos de estos, sobre todo escenas de caza, se descubrieron en el interior de grutas y cavernas.

A lo largo de la historia, esta ansia de comunicarse mediante dibujos ha evolucionado, dando lugar por un lado, al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico tiene como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible, en forma y dimensiones.

Hoy en día, se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico, con ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el espectador.

Dibujo artístico es la disciplina del trazado y delineado de cualquier figura, abstracta o que represente un objeto real, como forma de expresión gráfica. Desde la Prehistoria ha funcionado como lenguaje alternativo de ámbito universal que permite la transmisión de información, sean ideas, descripciones o sentimientos.

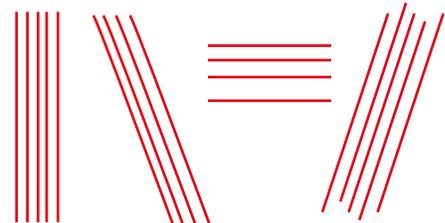

Dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. Para realizar el dibujo técnico se requiere de instrumentos de precisión. Cuando no utilizamos estos instrumentos se llama dibujo a mano alzada o croquis.

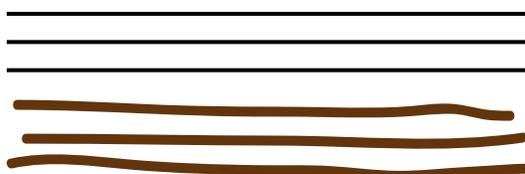
Trazado a mano alzada: Es la técnica del dibujo utilizando el desplazamiento de la mano en forma libre, para desarrollar de una manera rápida y entendible la idea de un dibujo o un diseño. También es sinónimo de ausencia de instrumentos, ya que para su desarrollo basta con poseer: lápiz, borrador y papel. El trazo libre o a mano alzada, requiere de ciertas disposiciones para facilitar el desempeño manual respecto a dicho miembro (sin importar si utiliza para tal fin, la mano izquierda o la derecha); las recomendaciones que los expertos plantean se pueden resumir en las siguientes consideraciones:

El lápiz debe de tomarse con libertad, no cerca de la punta, sino un poco más arriba (3 cm. Aprox.) y comenzar haciendo trazos verticales, horizontales e inclinados.

- Para el trazo de líneas se seguirán las reglas ya conocidas en el dibujo técnico ya que son reglas universales:
- Las líneas verticales, se trazan de arriba hacia abajo, con un movimiento oscilatorio de los dedos en una serie de trazos continuos y firmes.
- Las líneas horizontales, se trazan de izquierda a derecha con un movimiento de muñeca para las líneas cortas y del antebrazo para las líneas largas.
- Las líneas inclinadas, se trazan desplazando el lápiz desde la parte superior del área de trabajo, hacia la parte inferior de la misma, con trazos continuos y firmes.
- Todas las líneas curvas se trazan de un solo movimiento y en sentido de las manecillas del reloj, realizándolas primero con un trazo ligero, para luego delinearlos con más presión y precisión, corrigiendo la dirección del trazo inicial.

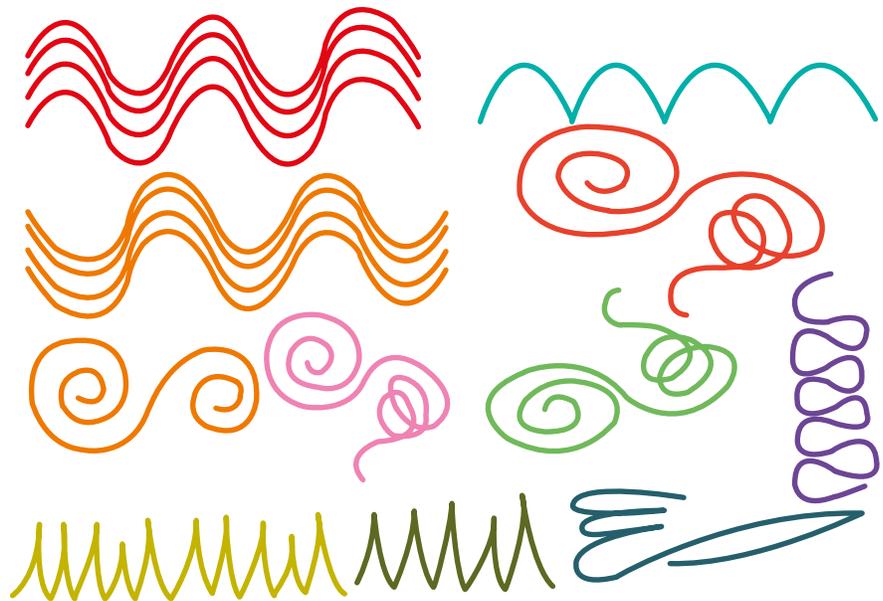
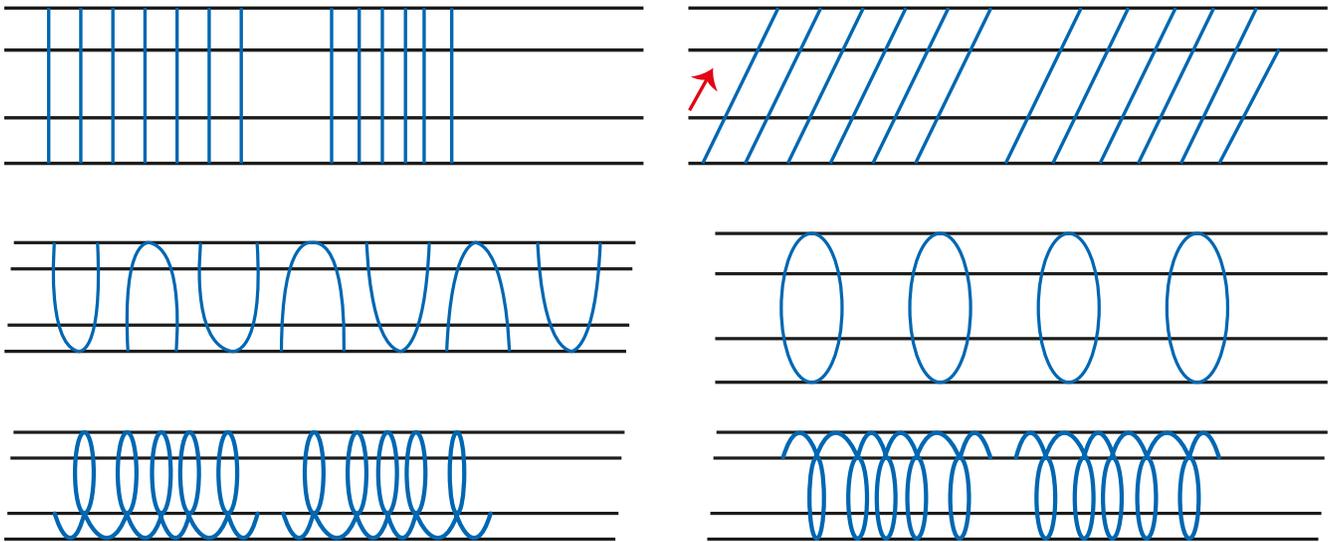
Las líneas que se hacen a Mano Alzada, no deben parecer necesariamente trazadas con instrumentos (reglas), de lo contrario no tuviera sentido desarrollar la Mano Alzada.

Línea trazada con instrumento.

Línea de trazo libre o hecha a mano alzada.

Ejemplos de ejercicios con trazos a Mano Alzada

Orientaciones

La maestra/o orienta a sus estudiantes que:

1. Trabajen en sus cuadernos un dibujo artístico y uno técnico, de acuerdo a su creatividad.
2. Realicen el trazado de líneas variadas con ayuda del punteado, siguiendo el ejemplo de la lámina presentada al inicio.
3. Realicen en un cuaderno doble raya, trazado de líneas a Mano Alzada usando su imaginación.

🌀 Técnicas para el trabajo geométrico 🌀

Comente con los estudiantes las siguientes preguntas:

1. ¿Qué están haciendo los niños de la lámina?
2. ¿Conoces el material con que están trabajando?
3. ¿Reconoces las figuras que están elaborando?
4. ¿En qué disciplina las podemos utilizar?

Las Figuras Geométricas

Las figuras son los elementos geométricos que ocupan cierto espacio y que podrían definirse esencialmente como un conjunto de puntos confluyentes en el mismo lugar. Las figuras siempre son determinadas por su límite natural y eso es lo que señala el espacio que ocupan, además de señalar el espacio donde una nueva figura puede aparecer. Para estudiar y analizar científicamente a las figuras, debemos recurrir a la Geometría, ciencia que busca describir y comprender elementos de las figuras tales como su forma, sus dimensiones, su estructura, su espacio y su posición entre otros elementos.

Las figuras geométricas pueden tener variadas dimensiones, lo cual nos sirve para clasificarlas y organizar su entendimiento. En el primer lugar, por ser la base fundante de toda figura, encontramos al punto, la figura dimensional por excelencia. Luego tenemos a las curvas y rectas, que son figuras de una sola dimensión o unidimensionales. En el grupo de figuras bidimensionales encontramos a la gran mayoría de las formas más comunes, por ejemplo el plano, el triángulo, el cuadrilátero (ambas pertenecientes al grupo de polígonos), la circunferencia, la parábola y la hipérbola, además de la elipse. Tanto el poliedro, como el cilindro, el cono y la esfera son figuras tridimensionales. Estas formas tridimensionales son las que, además de contar con una superficie, también cuentan con volumen.

Normalmente, cuando hablamos de figuras estábamos haciendo referencias a objetos definidos especialmente por sus límites o líneas, ya que son ellas las que delimitan la forma específica de cada figura. La figura entonces no dependerá de su posición o dirección si no que lo hará de su perímetro. Es decir, un triángulo puede estar posicionado de diversas maneras sin que esto afecte sus características de triángulo. Por el contrario, no existen figuras geométricas de perímetro abierto. Las figuras geométricas presentan ciertas características que las diferencian entre sí. El cuadrado, el círculo, el rectángulo, y el triángulo, son las figuras geométricas que más usamos.

Propiedades de las figuras geométricas. Existen muchas figuras geométricas. En general, las figuras que más usamos son el cuadrado, el círculo, el rectángulo, y el triángulo. Todas ellas son figuras geométricas planas. Por lo tanto, para poder diferenciar las figuras geométricas debemos reconocer primero sus características:

- **El cuadrado:** El cuadrado tiene cuatro lados, cuatro vértices y sus lados son iguales.
- **El rectángulo:** Las características del rectángulo son: tiene cuatro vértices, la región interior también lo tiene, tiene cuatro lados pero no son iguales. Además el rectángulo tiene dos pares de lados iguales.
- **El triángulo:** La característica del triángulo es que tienen tres lados y tres vértices. A veces pueden tener sus lados iguales y otras no.
- **El círculo:** El círculo es diferente a las otras figuras: no tiene lado ni vértice, tiene borde y región interior.

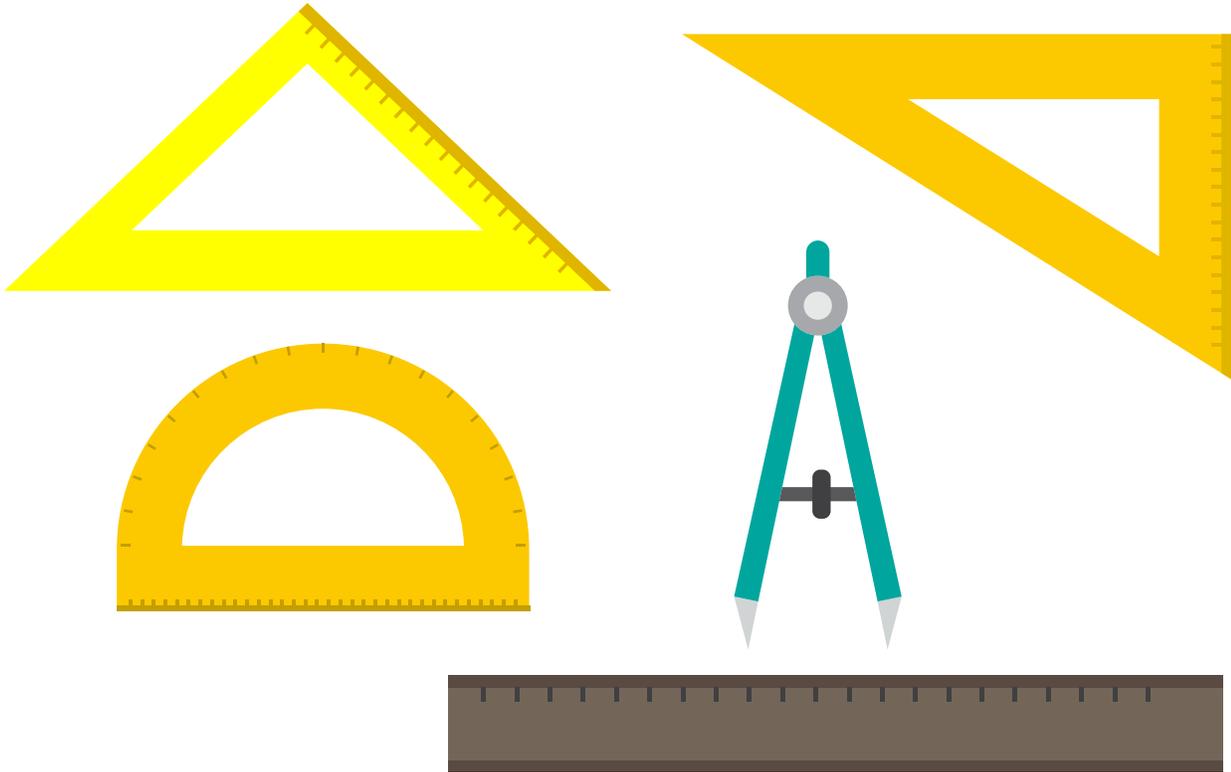

Orientaciones.

La maestra/o orienta a sus estudiantes para que en equipo de dos:

1. Escojan una figura geométrica de la lámina presentada, y la elaboren con materiales del medio.
2. En plenario expliquen por qué la escogieron, qué tipo de materiales utilizaron y cómo la elaboraron.

🌀 Herramientas y materiales para dibujar 🌀

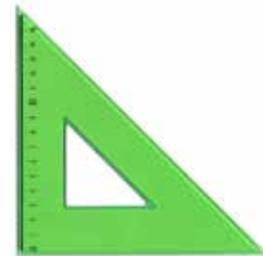
El dibujo es muy importante en Geometría, te ayudará a entender los conceptos de una forma más sencilla. En un problema geométrico, es imprescindible que hagas un dibujo para clarificarlo.

Conoceremos los instrumentos básicos del dibujo geométrico.

La regla graduada: Instrumento fundamental que debe poseer todo dibujante, graduada de acuerdo con el Sistema Métrico Decimal, posee una medida de 30 centímetros de longitud, planas o de formas diversas.

Las escuadras: son de dos medidas, la de 45° y la de 60°. La de 45° tiene forma de un triángulo isósceles, con un ángulo de 90° y dos de 45°.

La escuadra de 60°, llamada también cartabón, tiene forma de triángulo escaleno, cuyos ángulos miden 90°, 30° y 60°. Las escuadras pueden llevar grabada la graduación en centímetros y milímetros.

El transportador: Instrumento para medir ángulos; es un círculo con divisiones de grados y minutos. Cada grado esta subdividido en 10'.

El compás: Instrumento de dibujo que se emplea para trazar arcos, circunferencias y transportar medidas.

Materiales en la técnica del dibujo.

El dibujo es la representación de objetos reales o imaginarios por medio de líneas y sombras. Generalmente se hace a lápiz, tinta, carboncillo, o gris, entre muchas otras. El dibujo es la representación de algo generalmente percibido por la vista, pero también puede ser algo que se encuentre en nuestra imaginación. Las técnicas de dibujo para superficies pueden ser muy variadas y a lo largo de la historia se encuentran desde cuevas y cavernas, hasta telas, papel, sedas, madera, láminas de metal, de piedra y de yeso. A continuación, nombraremos los materiales más utilizados en esta técnica y una breve explicación sobre cada una de ellas:

El papel: el papel es el soporte más habitual para el dibujo. Su textura y su superficie van a tener mucho que decir en el resultado final.

Abajo en las imágenes pueden verse tres distintos tipos de papel, de más rugoso a más fino. Por regla general, el papel de superficie lisa, adecuado para trabajos de detalle y técnicas como la plumilla.

Con el papel rugoso conseguirá interesantes efectos de texturas rotas y discontinuas y será adecuado para técnicas como tizas, carbón y pasteles.

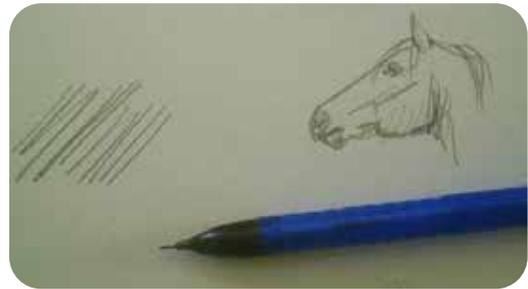
Aparte de los tipos básicos de papel blanco, puede encontrarse una variedad infinita de cartulinas, cartones, papeles artesanales con pétalos, hojas, etc.

El lápiz: Es el medio más usual. Consta de una barrita de material donde se mezclan grafito y arcilla, que se cuece y se cubre luego con una funda de madera. Cuanta más arcilla lleva la mezcla, más duro es el lápiz. Cuanto más grafito, más blando es. Se clasifican así en distintos grados de dureza: Las letras indican si el lápiz es blando o duro: -H duro -B blando.

Lápices más utilizados en el dibujo:

El lápiz de grafito: Es el lápiz que consta de una barra de material donde se mezclan grafito y arcilla. Cuanta más arcilla lleva la mezcla, más duro es el lápiz. Cuanto más grafito, más blando es. Estos lápices son los de la letra H.

El portaminas: Puede ser muy cómodo de usar, pues nos libra del engorro de tener que estar sacando punta al instrumento a medida que se gasta. El trazo es monótono, de anchura siempre igual. Pueden conseguirse minas de distintas durezas.

El lápiz blando: Éste es un lápiz de grafito blando conocido como los de la letra B. Cuanto más blando es el lápiz, más oscuro es el trazo.

El lápiz carbón: El Carbón se usa desde que los hombres en las cavernas cubrieron las paredes con dibujos de animales de caza, usando palos quemados. Esta técnica se puede usar para dibujos más elaborados, pero lo más natural es utilizar la soltura y viveza del carbón. En la actualidad, el carboncillo se fabrica por métodos sofisticados, pero simplemente es madera quemada y es el medio más antiguo que se ha utilizado para el dibujo. Para su fabricación se suele utilizar la caña de sauce.

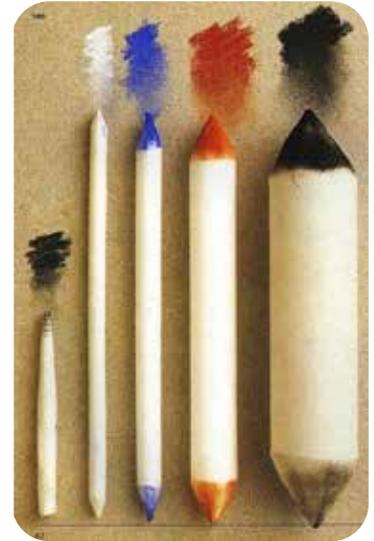

El lápiz sangina y sephia: Existen en diversos tonos. Blandas y dúctiles, muy difíciles de borrar. Dan un gran resultado sobre papeles coloreados y en combinación con realces en blanco, usando el tono del papel como medio tono. El sanguina es color sangre y el sephia color café, también muy utilizados estos dos en el dibujo.

El borrador: Antiguamente se utilizaba la miga de pan y, más tarde, paños suaves de gamuza; pero hoy se emplean gomas de borrar de plástico, llamadas universales. Básicamente se usa para eliminar y corregir los errores en los dibujos a carbón aprovechando su poca adherencia, así como para limpiar zonas. Otras posibilidades son difuminar suavemente algún trazo y, dibujar en negativo, borrando superficies previamente manchadas.

El difumino: Es un canutillo hecho con papel secante, esponjoso, con dos puntas; de diferentes grosores. Suele utilizarse empleando uno de los extremos para difuminar los tonos oscuros y el otro para los tonos claros, procurando así que los fundidos no parezcan manchados. Cuando están sucios, pueden limpiarse frotando sobre una superficie rugosa como el papel de lija.

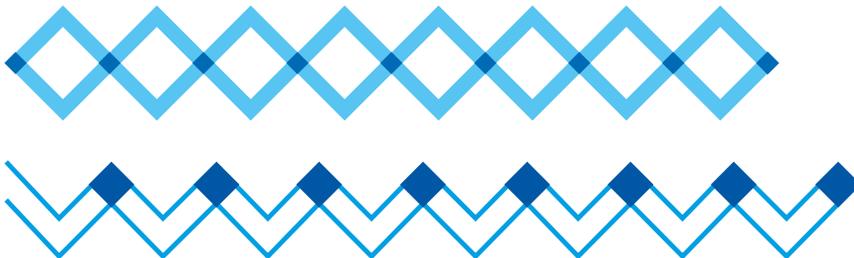
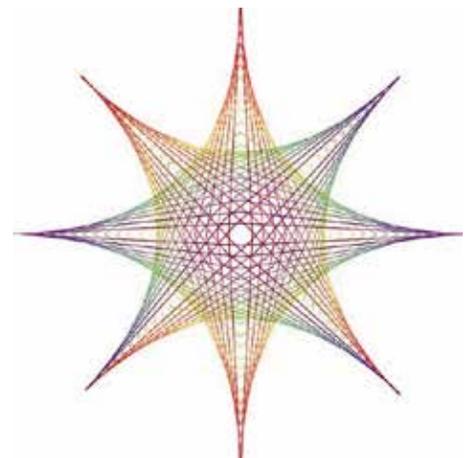
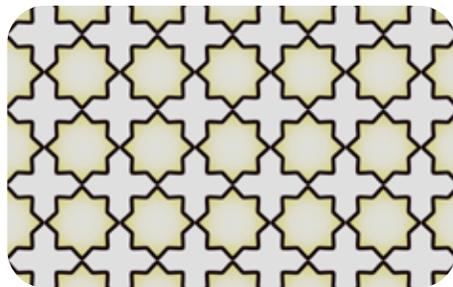

Orientaciones.

La/el maestra/o orienta a sus estudiantes que:

1. Dibujen en su cuaderno block, una figura que haya llamado su atención en el entorno, tomando en cuenta el tamaño de la regla graduada (30 cm), utilizando las herramientas aprendidas.
2. En plenario expongan la figura y expliquen qué instrumentos utilizaron para hacerla.

Creaciones artísticas con líneas

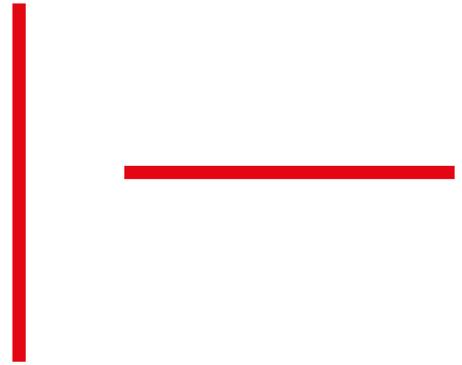

La maestra/o comenta con sus estudiantes las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que los dibujos de la lámina son fáciles de hacer?
2. ¿Cómo los haríamos de forma fácil?
3. ¿Qué instrumentos utilizaríamos para hacer dibujos de este tipo?

La Línea:

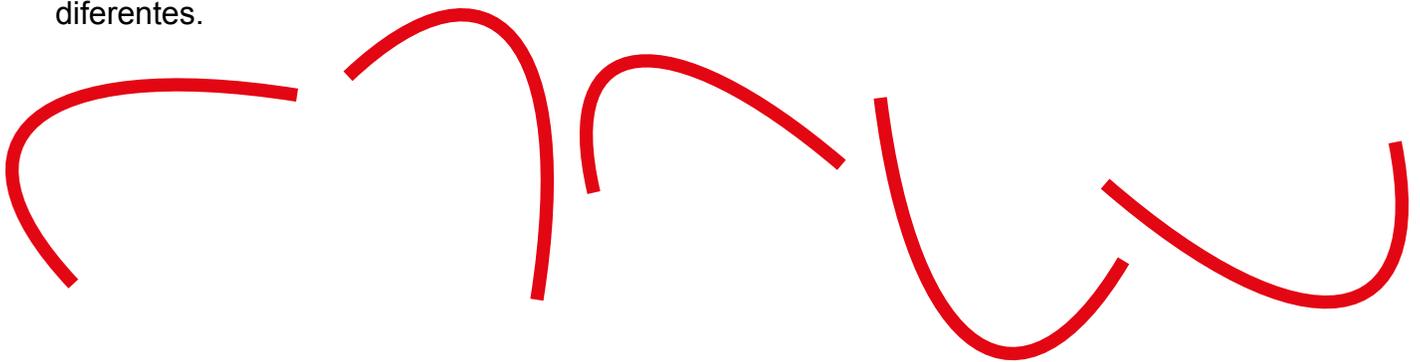
La línea es una sucesión ininterrumpida de puntos; en tanto más unidos se encuentren, más concreción proporcionan a la línea. La línea es el elemento plástico más polivalente y, por consiguiente, el que puede satisfacer un mayor número de funciones en la representación. Tiene dos fines esenciales: señalar, en el caso de la comunicación visual aplicada, y significar, como en el arte.

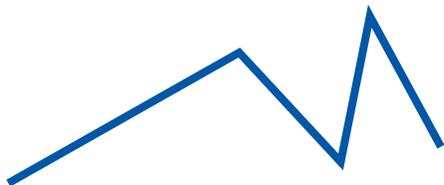
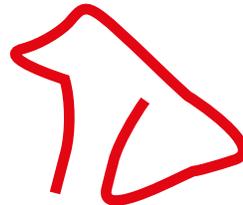
Tipos de líneas existentes:

Línea recta: es la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión; está compuesta de infinitos segmentos.

Línea curva: Son las que están constituidas en forma curva y sus puntos van en direcciones diferentes.

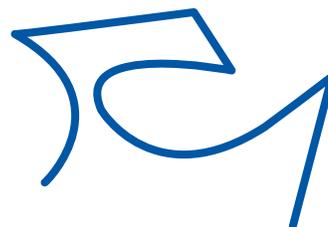

Línea mixta: Está formada por líneas rectas y curvas, con direcciones diferentes.

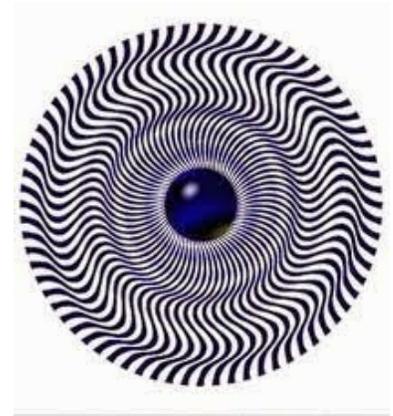

Línea quebrada: Está formada por diferentes rectas que se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes.

Línea mixta quebrada: Es una línea que está conformada por una quebrada que a su vez tiene líneas curvas

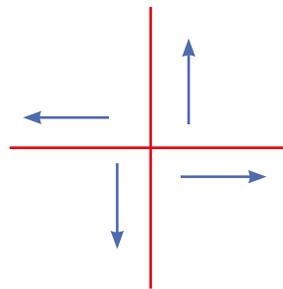
Línea ondulada: Serie de puntos contiguos que describe una dirección cambiante formada por fragmentos de arcos de circunferencias enlazados mediante tangencias.

Orientaciones.

La(el) docente, con sus estudiantes, puede crear dibujos sencillos, siguiendo las indicaciones:

1. Trazamos dos líneas como las de la figura:

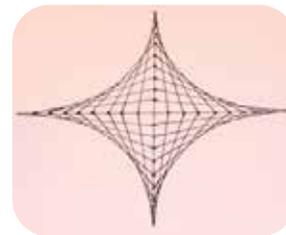

Luego numeramos del 1 al 10

- a. del centro hacia arriba
- b. del centro hacia abajo
- c. del centro hacia la derecha
- d. del centro hacia la izquierda

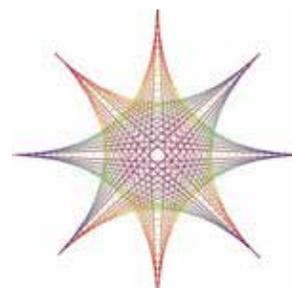
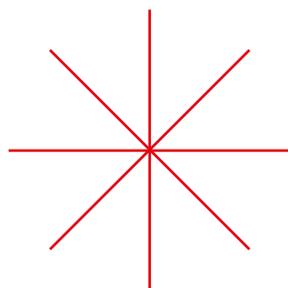
2. Vamos uniendo los números del 1 al 10 de la siguiente manera

1 con el 10	6 con el 5
2 con el 9	7 con el 4
3 con el 8	8 con el 3
4 con el 7	9 con el 2
5 con el 6	10 con el 1

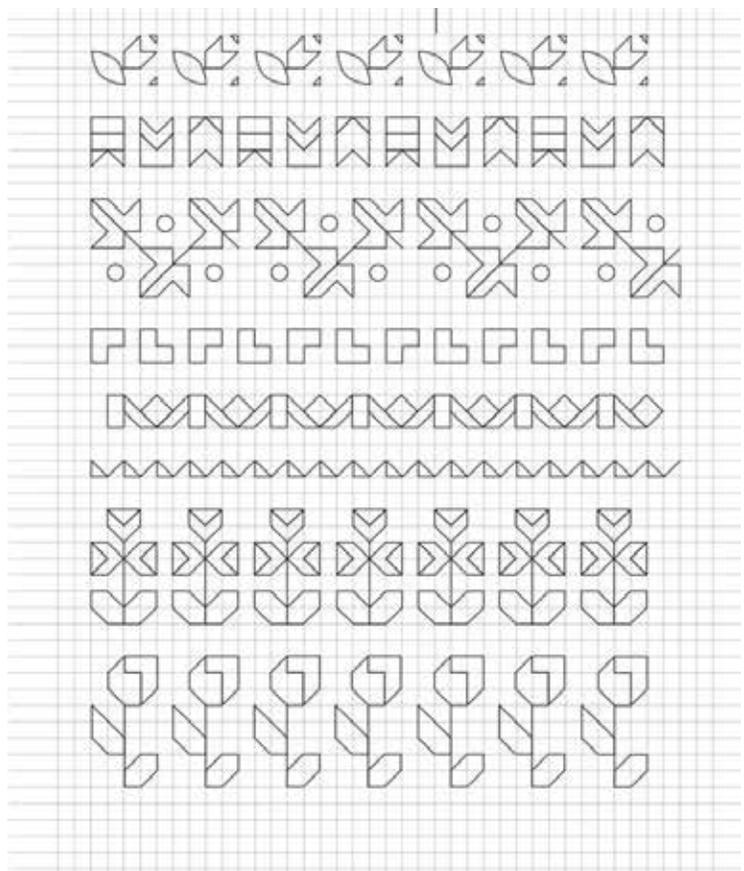
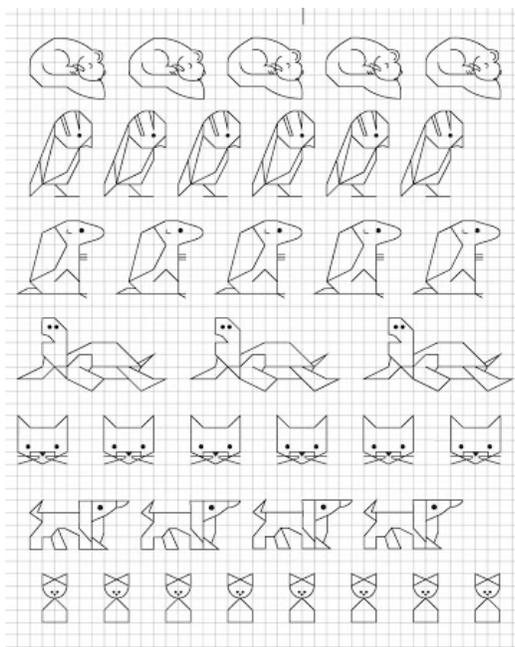
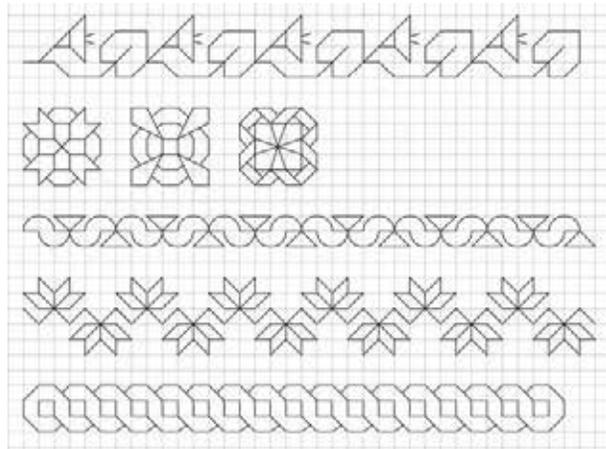
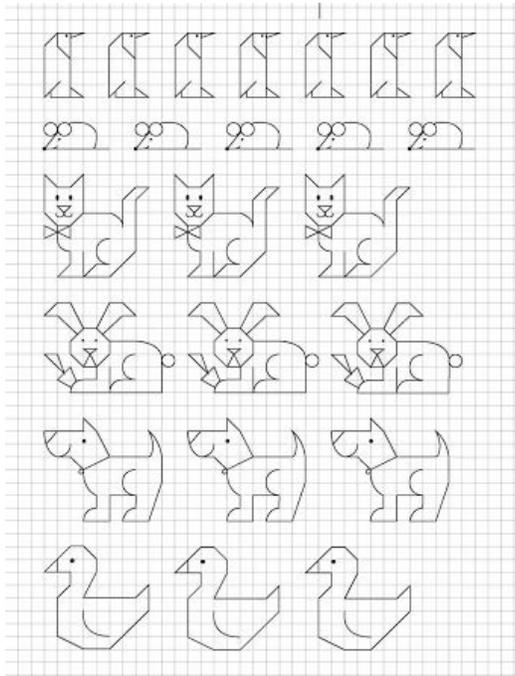
Y obtendremos una bonita creación artística como la de la figura.

Para elaborar la siguiente creación, seguimos los mismos pasos que la anterior, pero ahora con estas líneas. En este caso, uniremos la línea vertical con la horizontal, exactamente como lo hicimos anteriormente; y posteriormente, uniremos las líneas inclinadas entre sí.

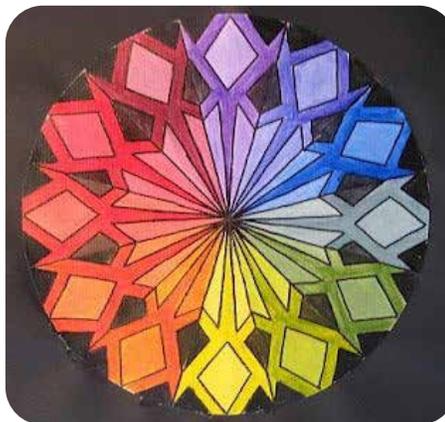
Si utilizamos lápices de colores, la figura se verá más bonita.

También utilizando un cuaderno cuadriculado podemos elaborar bonitas creaciones artísticas como las de las láminas o dejando volar la imaginación. Utiliza lápices de colores para una creación más llamativa.

Se puede realizar una exposición de los trabajos realizados por los estudiantes e invitar a los padres de familia a visitarla.

La pintura y el color

Orientaciones.

La maestra/o comenta con sus estudiantes las siguientes preguntas:

1. ¿Has escuchado hablar de pintura y de arte?
2. ¿Crees que todos podemos llegar a ser pintores artísticos?
3. ¿Te gusta la clase de artes plásticas?
4. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de artes plásticas?

La pintura y el color

La Pintura: Es el arte de la representación gráfica utilizando pigmento mezclado con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas.

El color: Es el efecto que producen los rayos luminosos en nuestro sentido de la vista. Los colores se clasifican en:

- **Primarios:** son aquellos que no pueden ser obtenidos por medio de ninguna mezcla, constituyen color por sí mismo, también se les llama puros o fundamentales y ellos son (rojo, amarillo y azul).
- **Secundarios:** son los que se obtienen mediante la mezcla equilibrada de dos primarios y ellos son (verde, violeta y naranja).
- **Colores Terciarios:** los colores terciarios son los otros existentes en el círculo cromático, que resultan de la mezcla de un primario con un secundario; estos son: El amarillo naranja = (Amarillo + naranja), amarillo verde = (amarillo + verde), Verde azul = (verde + azul), azul violeta = (azul + violeta), rojo violeta = (Rojo + violeta), rojo naranja = (rojo + naranja).
- **Los Complementarios:** Cualquiera de ellos es el complemento del resultado de la unión de los otros dos, que en conjunto producen el blanco. Por ejemplo, el violeta es el resultado de la mezcla del rojo con el azul, su complemento es el que quedó, el amarillo.

Tipos de Pinturas

- Crayones
- Acuarela
- Témpera.
- Lápices de colores.
- Tizas de colores.
- También se puede pintar con achiote molido y anilina de varios colores

Técnicas para Pintar

1. **Pintura dactilar o dáctilo-pintura:** El niño/a quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño/a use toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas.

2. **Manchado:** Quizás la mancha en el dibujo artístico, es un modo de transmitir emociones sin necesidad de formas definidas. Cuando son armoniosas transmiten la emoción del artista que las creó, trascendiendo de esa manera a la figura. Podríamos decir que la mancha en pintura artística es Poesía. Sirve para estructurar superficies, para encajar, para crear volumen o espacio. Posee evidentes ventajas frente a otros elementos del dibujo, pero también inconvenientes manifiestos. Entre las ventajas se encuentran la rapidez en la ejecución de la obra y la expresividad fácil e inmediata. Entre los inconvenientes, hallamos una mayor dificultad de aplicación para los principiantes.

3. **Soplado:** Para trabajar la técnica de soplado, se pone mucha pintura en una cartulina y después con ayuda de una pajilla se sopla para que la pintura se esparza por toda la cartulina. También se puede poner en una cartulina unas gotas un poco separadas de témpera diluida en un poco de agua. Cuanto más diluida esté la témpera, mejor se extenderá, pero se debe ir con cuidado de no pasarse con el agua; así formamos nuevos tonos, dándole rienda suelta a nuestro arte.

4. **Lavado:** Se pintan primero gruesas capas de color y una vez secas, se lavan con el pincel o trapo limpio humedecido, consiguiéndose transparencias en tonos ya existentes.
5. **Degradación de colores:** La palabra degradación es un término que se usa en arte para referirse al cambio de un color a otro mezclándolo poco a poco, de forma que no se genere un contorno áspero; éste puede darse imperceptiblemente o por partes.

Orientaciones.

La(el) docente con sus estudiantes, siguiendo las indicaciones, puede crear:

1. Pintura dactilar casera

Ingredientes:

- 1 taza de harina
- 3 tazas de agua
- Colores vegetales
- Recipientes pequeños

Procedimiento:

- Mezclar la taza de harina con una taza de agua y disolver muy bien
- Agregar las otras dos tazas de agua y cocinar la mezcla a fuego lento, para que no se pegue.
- Cuando la mezcla esté espesa, retirar del calor, dejarla enfriar un poco y repartirla en recipientes pequeños.
- Agregar los colores y mezclar bien.
- Cuando esté fría, se puede pintar con los dedos.
- Se puede guardar en refrigeración para que no se le hagan hongos.

2. Acuarela casera:

Ingredientes:

1 cucharada de vinagre blanco	½ cucharadita de alcohol
½ cucharada de bicarbonato de sodio	1 cucharada de almidón
1 cucharada de fécula de maíz (maicena)	Colorantes para alimentos

Una cajilla para hacer cubitos de hielo o algo parecido

Procedimiento:

- Mezcle el vinagre, la fécula y el bicarbonato en un tazón pequeño y deje que se esponje.
- Cuando termine de esponjarse, agregue el almidón y el alcohol y revuelva bien.
- Divida la mezcla en la cajilla de cubitos de hielo y agregue el color (prepare en colores oscuros porque se aclaran al secarse y con el uso)
- Deje secar las acuarelas en un lugar cálido, durante varias horas o durante la noche
- ¡Listo! A pintar.

Orientaciones.

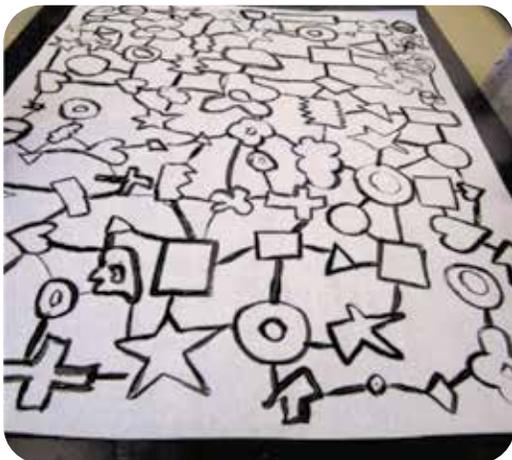
La(el) docente junto con sus estudiantes, en equipos, pueden realizar el siguiente trabajo artístico, siguiendo las indicaciones:

Materiales:

- Cartulinas blancas (cantidad de acuerdo a los equipos formados)
- Pinturas tempera de colores
- Pinceles

Procedimiento:

- Los estudiantes van a pintar con pintura negra sobre las cartulinas figuras (geométricas, flores, corazones, etc.)
- Después las van a unir con líneas, como se demuestra en la figura.

- Cuando hayan terminado de unir las figuras, pueden comenzar a pintar cada espacio con un color diferente

- Al final vuelven a trazar las líneas negras que pintaron al principio. Y así nos queda una bonita pintura.

- Se puede enmarcar el trabajo con cartón.
- Realizar una exposición para toda la comunidad educativa.

Creaciones artísticas con materiales moldeables del medio

Orientaciones.

Comente con los estudiantes

- ¿Qué crees que están haciendo los niños de la fotografía?
- ¿Podríamos nosotros realizar este tipo de actividad?
- ¿Conoces el material con que está trabajando?

El logro de los propósitos educativos demanda que día a día, maestras y maestros implementen el uso de estrategias variadas, a través de las cuales las diferentes actividades que se organizan sean cada vez más agradables y motivadoras para los niños y las niñas; es aquí donde el material didáctico y los diferentes recursos que ofrece el medio, juegan un papel de gran importancia en la dinámica del trabajo cotidiano.

El compromiso por el mejoramiento de la calidad del trabajo diario, constituye uno de los aspectos centrales del Ministerio de Educación, en el entendido de que es en el aula donde se realizan los aportes más importantes para el cambio y transformación evolutiva de la educación, a favor de procesos de enseñanza y aprendizaje cada vez más significativos.

Resulta fundamental, para el logro de los propósitos, contar con docentes motivados e identificados con su rol para que de manera creativa puedan determinar y hacer uso de las estrategias pedagógicas más acordes con la naturaleza, las características y las necesidades de las niñas y los niños; tomando en cuenta que el medio ambiente y la naturaleza en sentido general, constituyen un apoyo clave para el desarrollo de un trabajo de calidad.

Los recursos y materiales se conciben como parte inherente al proceso educativo. Son fundamentales para realizar el trabajo, basado en el desarrollo de las actividades diarias, cuyo propósito e intencionalidad es contribuir al adecuado desarrollo de los estudiantes en todas sus dimensiones. Poniendo en juego el alto nivel de creatividad, la capacidad de inventiva y el

desarrollo de la imaginación, se hace necesario que cada maestra y maestro, para el desarrollo de su clase, aproveche los recursos que encuentra en su comunidad, donde cuentan con una variedad de posibilidades, dado que en el entorno, existen inmensidad de recursos variados de los que pueden disponer.

La arcilla

La arcilla para modelar, el barro, la plastilina, algunas clases de cerámica, etc., son todas masas hechas de tierra, polvo o barro seco y agregados de diferentes compuestos. Esta mezcla se disuelve en agua o aceite para formar la masa. Los compuestos agregados, el tipo de tierra y el agente en el que se disuelve le confieren a la arcilla diferentes propiedades. En general al estar húmeda es moldeable y flexible y una vez seca se contrae y queda permanentemente endurecida.

La arcilla se ha utilizado con distintos propósitos a lo largo de los tiempos y se sigue utilizando para muchos de estos propósitos actualmente. Se usa y ha usado para formar desde vasijas hasta ladrillos e incluso como soporte de escritura.

Diferentes tipos de arcilla

Hay diferentes clases de arcillas para trabajar. Hoy en día es fácil encontrar la mayoría de ellas en las principales tiendas de manualidades.

Hay arcilla de diferentes colores y de diferentes tipos de secado, lo principal es saber cuál arcilla utilizar para los diferentes trabajos a realizar.

Arcillas con base de aceite:

Son las plastilinas, Este tipo de arcilla se pueden reutilizar muchas veces ya que no se secan fácilmente. Son maleables y fáciles de manejar a temperatura ambiente. Viene en varios colores que se pueden mezclar y combinar. Por su base de aceite son difíciles de limpiar de las superficies que manchan.

Arcillas con base de agua:

Es la más común en las manualidades, ya que seca al aire y no requiere de hornos ni calor, es barata y si tiene la cantidad correcta de humedad puedes trabajarla y modelarla fácilmente. Como seca al aire, si no quieres que tu proyecto seque de un día a otro, deberás protegerlo con una bolsa de plástico para que mantenga la humedad y puedas seguir trabajando en él. Se puede pintar una vez seca.

Masa para modelar hecha de polímeros:

Esta masa está muy de moda hoy en día. Viene en varios colores y de diferentes marcas; generalmente se usa para proyectos de joyería; la trabajas en casa y puede secarla en un horno casero que hace que la figura quede permanentemente, algunas incluso, secan para formar gomas de borrar. Hay varias marcas y se encuentran en algunas papelerías y tiendas de manualidades.

Arcilla para cerámica:

Generalmente esta arcilla se seca al aire y luego requiere de hornearse a altas temperaturas para tomar su brillo característico. Se utiliza para hacer vajillas.

Orientaciones.

La(el) docente con sus estudiantes, siguiendo las indicaciones, puede elaborar arcilla casera sin hornear:

Materiales:

4 tazas de harina
1 ½ taza de sal
2 a 4 cucharadas de aceite de cocinar
1 taza de agua
Brillantina
Colorantes para alimentos

Procedimiento:

En un tazón grande, agrega 4 tazas (560 gramos) de harina y 1 ½ taza (420 gramos) de sal. Si deseas agregar un poco de brillantina, puedes hacerlo en ese momento. Puedes usar brillantina fina usada para álbumes de recortes o brillantina gruesa para trabajos manuales. No obstante, la brillantina fina será más fácil de mezclar. Agrega tanta brillantina como desees

Antes de agregar el agua a la harina y la sal, debes decidir si quieres que la arcilla tenga color. Si quieres hacer un poco de arcilla de colores, agrega unas cuantas gotas de colorante alimentario al agua y

revuelve con una cuchara para que los ingredientes se mezclen bien.

Vierte el agua en la mezcla de sal y harina y comienza a mezclar. Necesitarás 1 taza (230 mililitros) de agua. Revuelve la mezcla hasta combinar los ingredientes y obtener la textura de una masa.

Agrega un poco de aceite de cocina. El aceite de cocina ayudará a que la arcilla esté suave y evitará que se vuelva quebradiza. Necesitarás de 2 a 4 cucharadas, dependiendo de cuán seca y quebradiza esté la arcilla.

Presiona, aprieta y amasa la mezcla con tus manos hasta que se vuelva una masa. Si aún está seca, agrega un poco más de aceite de cocina.

Puedes usar la arcilla para crear formas divertidas una y otra vez. Si quieres jugar con la arcilla después, colócala dentro de un recipiente hermético. También puedes esculpir una estatuilla y dejar que se seque completamente de la noche a la mañana.

Técnica del collage

Un collage es un tipo de arte que combina piezas de materiales o fotos en un solo lienzo. La palabra “collage” se deriva de la palabra francesa “colle”, que significa pegamento. El collage llevó al cubismo, asociado con el nacimiento del arte moderno, y fue practicado por artistas como Georges Braque y Pablo Picasso. Hoy en día, el collage se refiere generalmente a composiciones hechas con fotos o recortes de revistas de artistas.

Los materiales más usados para desarrollar esta técnica son:

- Telas
- Cajas
- Cartón
- Papeles
- Fotografías
- Objetos de metal
- Prendas de vestir
- Recortes de periódicos
- Fragmentos de plástico

Unas de las características que tiene esta técnica, es que se puede cambiar con otras.

Generalmente utilizan collage en el dibujo y en la pintura. Todo está en la imaginación y en la correcta selección de los materiales para desarrollar un collage original.

Tipos de collage

De tres dimensiones.

A pesar de que la mayoría de los collage que nos encontramos son bidimensionales; algunos artistas han incorporado la tridimensionalidad a sus collages. Un ejemplo es el collage tridimensional creado por Pablo Picasso, "Guitarra". Esta dimensión proporciona profundidad y textura al collage.

Apilado de fotos.

Este tipo de collage es el más común y más fácil de realizar. Se compone de una serie de fotografías u otras imágenes dispuestas al azar.

En red.

Consiste en una serie de fotografías dispuestas en un patrón de rejilla. Las imágenes se muestran en columnas y filas de forma ordenada. Esto permite que el espectador separe las imágenes en su mente sin dejar de reconocer las similitudes y los elementos cohesivos. Éste es el tipo menos artísticos de los tipos de collage.

Mosaico.

Este tipo es quizás una de las formas más difíciles de collage, porque las imágenes forman una imagen cohesiva. Las fotos no pueden ser alineadas en filas y columnas, como en el collage de tipo red.

Collage de papel.

Se forma a partir de varios colores, texturas, peso y tipos de papel. Algunos artistas utilizan papel de periódico para sus creaciones, junto con otros papeles. La diferencia en el color, la textura y el peso en el collage atraen la vista y añaden intriga a la técnica.

Orientaciones.

La/el maestra/o orienta a sus estudiantes que:

Hagan un collage acerca de ellos mismos usando fotografías y artículos personales.

Elaboren en una maqueta, un collage de tema libre, (ecosistema terrestre, acuático, la pirámide de alimentos, las figuras geométricas, etc.) apoyándose también en figuras creadas con arcilla, como el ejemplo que se muestra en la lámina.

🌀 Dibujos representativos de artistas de la comunidad 🌀

Comente con los estudiantes

¿Has oído hablar del arte de Nicaragua?

¿Conoces algo sobre las obras de arte que se te presentan?

¿Tienes referencia de algún pintor nicaragüense que se haya destacado en el extranjero?

El Dibujo y la Pintura

El dibujo es el lenguaje universal, ya que sin mediar palabras es posible transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles para todos. Hay dibujos que son reconocidos dentro de una cultura, denominados símbolos. Otros ejemplos son los pertenecientes a la señalética, actividad que se encarga de comunicar parámetros de comportamiento en determinada locación por medio del lenguaje gráfico.

Dibujar y pintar no significa lo mismo. Por su naturaleza física, el dibujo es un subconjunto de

las manifestaciones artísticas conocidas como pintura, pero no forma parte de la pintura como técnica de representación. El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana; es base de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas o trazos. En la pintura, la estructura de los planos se logra mediante masas coloreadas.

Las técnicas de pintar y dibujar pueden ser confundidas, porque las herramientas son en ocasiones las mismas. Sin embargo la técnica es distinta: pintar involucra la aplicación de pigmentos, generalmente mediante un pincel, que son esparcidos sobre un lienzo, el dibujo es la delineación en una superficie, generalmente papel. En otras palabras, el acto de pintar utiliza la mancha como recurso comunicativo mientras que el dibujo utiliza la línea.

La historia de la pintura ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico paralelo en gran medida al resto de las artes plásticas, si bien con diversas particularidades en el tiempo y el espacio, debidas a numerosos factores, desde los derivados de las diversas técnicas y materiales empleados en su confección, hasta factores socio-culturales y estéticos, ya que cada pueblo y cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo, distintos conceptos de plasmar la imagen que recibe del mundo circundante.

En la historia de la pintura es primordial el estudio de los estilos artísticos: cada período histórico ha tenido unas características concretas y definibles, comunes a otras regiones y culturas, o bien únicas y diferenciadas, que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos. De ahí surgen los diversos estilos, que pueden tener un origen geográfico o temporal, o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto, siempre y cuando se produzcan unas formas artísticas claramente definitorias. Actualmente se entiende como estilo aquella cualidad que identifica la forma de trabajar, de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del artista, o bien, en sentido más genérico, de un conjunto de artistas u obras que tienen diversos puntos en común, agrupados geográfica o cronológicamente.

También hay que tener en consideración para el estudio histórico de la pintura, su clasificación en diversos géneros: un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. En la actualidad se consideran como principales géneros pictóricos: retrato y autorretrato, desnudo, bodegón y vanidades, paisaje y marina, pintura de mitología, pintura de historia, pintura religiosa y pintura de género.

Centroamérica está conformada por siete naciones, que presentan una serie de características comunes en los niveles históricos, políticos y sociales. Tienen en común la herencia de un rico pasado precolombino del que dan testimonio los monumentos mayas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice; los petroglifos de Nicaragua; el oro y el jade de Costa Rica, así como la abundante cerámica que distingue a las distintas regiones del istmo. También unifica a estos países el legado colonial.

La cultura nicaragüense refleja la mezcla predominante de la herencia cultural originada en la idiosincrasia indígena (sobre todo Chorotega y Nahuatl), española y africana (caribeña). Nicaragua es un país multiétnico y multicultural.

En la inédita Historia del Arte Nicaragüense, figura en primer término el nombre y la obra del

pintor Toribio Jerez, quien en 1860 personificaba la potencialidad creadora y la necesidad de individualizarse del incipiente arte pictórico nacional. La enseñanza de las artes tiene su inicio de manera formal en los años cuarenta, con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, por el escultor Genaro Amador Lira y la conducción del maestro Rodrigo Peñalba. Antes de la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el aprendizaje de las artes en Nicaragua se realizaba de forma esporádica, artesanal e informal. Esto no permitía el desarrollo pleno de las artes como actividades practicadas por la sociedad en su conjunto, sino como un asunto de élites que no propiciaban una dinámica capaz de reproducirse por sí para transmitirse de generación en generación.

En 1980 con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979), se forma el Ministerio de Cultura y se crea un programa destinado al rescate y difusión del patrimonio cultural. A pesar de su situación política, floreció un desarrollo artístico multicultural y pluralista. La mujer adquiere especial importancia en este período; surgen las primeras instalaciones, el ensamblaje de objetos encontrados y la escultura con medios no convencionales.

Pintores famosos de Nicaragua

Nicaragua cuenta con un gran número de pintores, pero por razones de espacio, estudiaremos algunos nada más.

Rodrigo Peñalba:

Nació en León, Nicaragua. En 1925 estudió pintura en Estados Unidos y México. Luego desde 1933 a 1946 estudió en diversas academias de pinturas. Después de que regresara a Nicaragua, fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes de Nicaragua (1960–1973). Es el pionero y maestro por excelencia de nuestras artes plásticas. Desde 1946 hasta poco antes de su muerte, participó en innumerables exposiciones colectivas nacionales e internacionales, dos retrospectivas y varios concursos. Nutrido del arte moderno europeo y mexicano, se propuso explorar y expresar la americanidad y concretar un arte integral (pintura, escultura y arquitectura), iniciando en Nicaragua el muralismo y materialismo, realizando la pintura religiosa colonial y el retrato criollo y burgués de los siglos XVIII y XIX. Murió el 3 de junio de 1979 en San Pedro Sula, Honduras.

Alejandro Aróstegui:

Pintor, dibujante, muralista, nacido el 4 de julio de 1935 en Bluefields, Nicaragua. Pintor nicaragüense considerado de gran importancia en Latinoamérica. Introdujo una visión universal con el uso de elementos no tradicionales en la pintura nicaragüense. Fundador del Grupo, galería y revista Praxis. Reconocido por prestigiosos críticos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ha realizado exposiciones individuales en importantes museos de América y Europa. Trabaja en técnica mixta, collage y

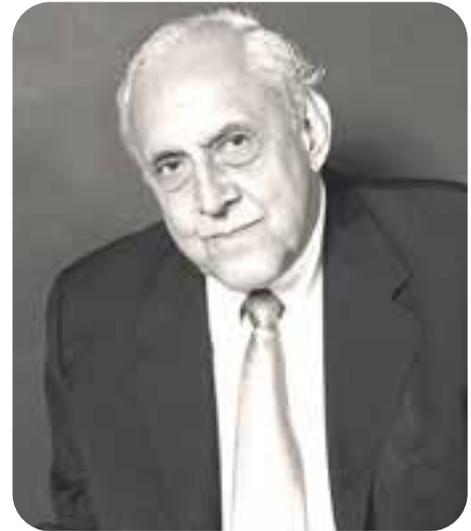

texturas sobre tela dentro del paisaje telúrico y lacustre nicaragüense.

Armando Morales:

Nació en Granada, Nicaragua el 15 de enero de 1927. Fue un pintor nicaragüense que ha sido reconocido con el premio Ernest Wolf como el “Mejor Artista Latinoamericano”. Morales ha mostrado su obra a nivel internacional en diferentes pinacotecas, como la Galería Claude Bernard de París, el Museo de Arte Moderno de México y la Galería Belcher de San Francisco.

En su país es considerado una figura relevante de las artes plásticas. También fue representante de su nación ante la UNESCO en los años 80. Murió 16 de noviembre de 2011 en Miami, Florida, Estados Unidos.

Pintura Primitivista en Nicaragua

Una de las características distintivas del Primitivismo es su origen campesino y su desarrollo al margen de los centros académicos tradicionales de las grandes ciudades, lo cual le ha permitido producir, además de una innumerable cantidad de obras, espacios de reflexión y de conocimiento no influenciados por la “alta cultura” occidental.

Se trata de una pintura que presenta principalmente la cotidianeidad de los pueblos campesinos, sus costumbres y tradiciones en escenarios donde la naturaleza aún no ha sido afectada por el avance de la modernidad. Partiendo de la observación de su propia realidad inmediata y no de teorías estéticas foráneas, estos pintores dan cuenta de la exuberancia de los paisajes nicaragüenses, explotando el colorido de su flora y de su fauna, en obras de una factura que se aproxima a los lineamientos del naíf. Esta propuesta ha sido interpretada en clave de una utopía: el mundo no se representa tal como es, sino, tal como debería ser.

La pintura primitivista surgió en Nicaragua a comienzos de los años '50 y sus pioneros fueron mujeres. La primera pintora de la que se tienen noticias es Salvadora Henríquez de Noguera, de la región de San Carlos, que ha plasmado en sus lienzos la majestuosidad de los bosques tropicales y las fiestas tradicionales de los pueblos de Río San Juan.

La popularidad llegó poco después con las pinturas de Asilia Guillén, una bordadora de Granada que comenzó a pintar a los sesenta y tres años. Sus trabajos, publicados en diversos periódicos y enciclopedias de arte, en 1957 ya habían adquirido trascendencia internacional y recorrían las exposiciones y bienales de San Pablo, México D.F., Washington y, poco después, Europa.

El archipiélago de Solentiname está formado por un grupo de islas ubicadas al sur del Gran Lago de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, un territorio virgen, donde los “campesinos muy pobres y abandonados vivían dispersos en las riveras”. Aquí nació la Escuela de Solentiname. En los lienzos de Solentiname cobra protagonismo la figura del Gran Lago. Para mediados de los años '70 las obras de los pintores de la Escuela de Solentiname se

vendían en casi todas las galerías de Managua y comenzaban a circular por América y Europa. En los años '80 el Primitivismo alcanzó su período más floreciente, en gran medida gracias al plan nacional de apoyo y difusión de las artes que promovió Ernesto Cardenal cuando fue designado Ministro de Cultura. La política cultural sandinista fomentó el surgimiento de nuevos focos productores de pintura primitivista en todos los rincones del país, destacándose los de Granada, León y San Carlos.

Hacia 1985 las pinturas primitivistas nicaragüenses se vendían regularmente en las galerías de arte de Nueva York, Washington, París, Berlín, Londres, Zurich, Managua, México, San Pablo y Buenos Aires.

Doña Salvadora Henríquez de Noguera:

(Nacida en la segunda mitad del siglo 19). Vivía en San Carlos, Río San Juan, una región con bosques tropicales, contiguo a Costa Rica. Se inspiraba en la abundancia de las plantas, la flora y la fauna y en las escenas cotidianas de la vida campesina. Doña Salvadora Henríquez de Noguera fue descubierta en los años cuarenta del siglo pasado por el poeta José Coronel Urtecho, quién, siendo aficionado al arte folclórico nacional, estaba fascinado por la originalidad de sus cuadros. Algunas obras suyas, se perdieron a causa de la destrucción de la comunidad de pintores en Solentiname por los soldados del dictador Somoza.

Asilia Guillén:

Nació en Granada en el año 1887. Era bordadora y, estimulada por el poeta Enrique Fernández Morales, empezó a pintar a la edad de 63 años. En los años 50` la pintura del primitivismo en Nicaragua, logra reconocimiento en la obra de Asilia Guillén, quien utilizó sus finos bordados como inspiración, trasladándolos a pinturas al óleo tras la sugerencia de Rodrigo Peñalba. Murió en el año 1964 a la edad de 77 años.

June Beer:

June Beer (1935-1986), pionera de la pintura primitivista del Caribe nicaragüense, trabajó durante dos décadas, expuso en galería Praxis y otros sitios de arte del país; así como en Estados Unidos, Japón, España y México. además recibió póstumamente la Orden Independencia Cultural Rubén Darío, en 1989. Sus obras naif que rescatan y exaltan el imaginario afrocaribeño y de la mujer negra son patrimonio nacional, están incluidas en valiosas colecciones de arte, y aparecen publicadas en libros como *La modernidad en la pintura nicaragüense, 1948-1990*, escrito por la historiadora María Dolores Torres.

JUNE BEER

June Beer (1935-1986, Bluefields, Nicaragua). Poeta y pintora.

Poema de amor

Oscar, me sorprendiste,
Pidiéndome un poema de amor.

Haré un canto de amor a mi patria,
Pequeño país, lucero gigante,
Esperanza de los pobres, jaqueca de los ricos.
Más pobres que ricos en el mundo,
Más pueblos quieren mi patria.

Mi patria se llama Nicaragua,
A mi pueblo entero lo amo:
Negros, Miskitus, Sumus, Ramas y Mestizos.

Ya ves, mi poema de amor es completo:
Como puedes ver, también te amo."

Orientaciones.

La/el maestra/o orienta a sus estudiantes que:

- Mencionar los personajes de su comunidad que se han destacado como pintores y recopilar una o dos de sus obras.
- Orientar a los estudiantes que dibujen un mapa político de Nicaragua y señalen los departamentos de donde son originarios los pintores y pintoras estudiados.

COMPONENTE DANZA

2

UNIDAD

La danza y su valor educativo

Expresiones folclóricas de mi región

La Danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música.

La danza folclórica es un término utilizado para describir a un gran número de danzantes, que tienden a compartir los atributos. Tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos sociales entre las personas.

La población en general aprendemos a bailar de manera informal mediante la observación de otras personas y/o la ayuda de otros como amigos, familiares, compañeras o compañeros, entre otros. La danza folclórica es vista más como una actividad social.

🌀 Técnicas del movimiento corporal 🌀

La expresión corporal se refiere al movimiento y al espacio, favorece los procesos de aprendizaje y estructura del esquema corporal, construye una apropiada imagen de sí mismo, mejora la comunicación y desarrolla la creatividad.

Los seres humanos ponemos en práctica el calentamiento corporal antes de iniciar los diferentes movimientos de la danza, y los ejercicios físicos ya sea dentro y fuera de la escuela.

Después que realizamos calentamiento corporal, hagamos una buena recuperación física de nuestra rutina de ejercicios; es importante ya que reduce poco a poco el pulso cardíaco, regresa la sangre al corazón en cantidades suficientes para librar a los músculos de ácido láctico que es un producto químico propio de la fatiga.

Comentemos con las y los estudiantes

1. ¿Consideran importante realizar movimientos corporales? ¿Por qué?
2. ¿Solo al momento de hacer ejercicios físicos, se realizan los movimientos corporales?
3. Mencione en que momentos podemos realizar movimientos corporales.

Ejercicios Corporales

Explicar a las y los estudiantes como podemos realizar los diversos movimientos corporales.

Movimiento de la cabeza brazos

- Al frente y abajo.
- Hacia arriba, al frente, inclinada a la derecha e izquierda,
- Mirar al lado derecho e izquierdo.

Movimiento rotatorio de la cabeza.

- Rotar la cabeza a la derecha, al frente e izquierda.

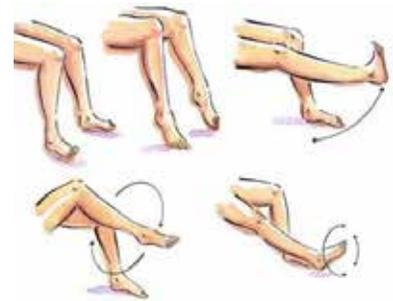
Movimiento de los brazos.

- Posición inicial, llevar los brazos arqueados hacia arriba, con los dedos de las manos separadas con gracia.
- Con esta posición realizar otros movimientos con estilo y gracia.

Ejercitación de piernas y de los pies.

- Posición inicial, pies juntos, luego estirar hacia el lado lateral del cuerpo a la derecha y a la izquierda.
- Sentada(o) con la espalda apoyada (o) en la pared, las piernas bien estiradas al frente y los brazos a los lados, cruzar la pierna derecha y rotar el pie, realizar el mismo ejercicio con la izquierda.

Ejercicios del dorso y estiramiento.

- Con los brazos estirados hacia arriba.
- Flexión de frente con las rodillas estiradas, los pies separados y los brazos relajados hacia abajo.
- Manos a la cintura, estirarse a la derecha, izquierda y atrás.

Comentemos:

- ¿Consideran necesario practicar estos ejercicios a diario? ¿Por qué?
- ¿Qué otras técnicas de movimientos corporales conocen a parte de los estudiados?

Realizar las siguientes actividades.

Sacar a las y los estudiantes al patio de la escuela, formar grupos pequeños y poner en práctica lo estudiado en clase.

- Formarlos en círculo para que caminen primero lento y después rápido, flexionar rodillas en tiempos alternados, caminar con brazos estirados y brazos en la cintura. Al momento de realizar la actividad utilizar instrumento musical u otro objeto sonoro.
- Sentarlos en acera, corredor o grama y realizar estiramiento de piernas, cruzar pierna derecha y rotar el pie, luego con la pierna derecha y la pierna izquierda.
- Al finalizar las actividades permitir a las y los estudiantes bailen a manera libre en donde cada uno pueda representar los movimientos corporales a su mejor manera.

❧ Danza folclórica representativa de Nicaragua ❧

La Danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música.

La danza folclórica es un término utilizado para describir a un gran número de danzantes, que tienden a compartir los atributos. Tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos sociales entre las personas.

La población en general aprendemos a bailar de manera informal mediante la observación de otras personas y/o la ayuda de otros como amigos, familiares, compañeras o compañeros, entre otros. La danza folclórica es vista más como una actividad social.

La Danza

Martha: ¡Hola Javier! vengo a invitarte a que vayamos a León la próxima semana, tengo mucha curiosidad de conocer la danza proveniente de ese departamento.

Javier: ¡Claro Martha!, yo te acompaño con mucho gusto, pero no entiendo cuál es tu interés de conocer otra danza que no sea la de tu departamento.

Martha: Mira Javier, considero que es de mucha importancia el conocer acerca de las diversas danzas folclóricas que existen en nuestro país, no es necesario que vivas allí o que tengas que viajar a un determinado lugar para conocer de nuestra cultura.

Javier: Sabes Martha, tienes mucha razón, debemos de motivar a nuestras compañeras y compañeros de clase para que conozcamos sobre las diversas danzas para que juntas y juntos logremos rescatar nuestra cultura ya que lamentablemente algunas niñas/os y jóvenes no nos llaman la atención el saber de ellas.

Martha: Opino lo mismo Javier, el lunes que vallamos a clase le contaremos a nuestras compañeras y compañeros lo importante que es conocer de nuestra cultura danzaría.

Analizar con las y los estudiantes las siguientes preguntas:

1. ¿Qué opina de la conversación de Martha y Javier?
2. ¿Qué tipo de danzas saben interpretar?
3. ¿Consideran necesario conocer sobre las danzas que existen en nuestro país? ¿Por qué?
4. ¿Has participado en actividades culturales en donde representes alguna danza? ¿En qué momento?

Explicar a las y los estudiantes

Nicaragua posee diversos bailes típicos como son la cumbia, salsa y la música tropical en general, sin embargo, cada departamento o región tiene sus propias representaciones o actividades danzarias folclóricas.

Introducción

Reseña Histórica de la Región del Pacífico

Managua

En las fiestas anuales en honor a Santo Domingo nunca falta un personaje vestido con el traje de La Vaquita, que acompaña al grupo de mujeres (promesantes) que van a cumplir la promesa hecha al patrono de la ciudad de Managua.

La mujer que simboliza a la vaquita se coloca un aro grande alrededor de la cintura, que se decora con telas para simular una saya, y el atuendo se completa colocando en la parte delantera del cuerpo una imagen o pintura de una cabeza de vaca, coronada con cuernos reales o elaborados.

Para iniciar el baile, que tiene el mismo nombre que el traje, la danzante viste un güipil tradicional floreado (generalmente rojo), de igual color que el vestido. La dama-vaquita debe llevar además un peinado adornado con flores.

La vaquita acompaña al santo bailando al son de chicheros que interpretan para la ocasión los sones de toros. Este personaje interactúa con las promesantes, estableciendo una especie de encuentro como si fuera a torear, mientras las mujeres tratan de escaparse de ella.

La danza de la vaquita también se interpreta en presentaciones coreográficas de los ballets profesionales y otras festividades.

Granada

La ciudad de Granada es famosa en Nicaragua por su atabal, que es su expresión folclórica más caracterizada, es única y especial y no ha sido imitada por ninguna otra localidad del país. Los principales sones son: "Trago de Aguardiente", "chicha de Coyol", "Alegre Callejero", "Entre Nardos y Cipreses" y "Son de los Palitos". El Atabal que según la tradición nació en el barrio de Santa Lucía en la vecindad del templo de San Francisco, a la Santísima Virgen del Rosario.

Otra expresión de folclore granadino es el CARTEL, una danza festiva que recorre las calles con la finalidad de coleccionar fondos para alguna celebración religiosa próxima. Consiste en una especie de alegre mascarada popular en que participan disfrazados de toda clase: El Macho Ratón, La Muerte Quirina, La Vieja, El Oso, La Novia, e infinidad de caracterizaciones del país. Todos bailan al compás de los Sones de Toros.

Masaya

En las fiestas tradicionales de Masaya se perfilan las Inditas, son jóvenes bailarinas que parecen palomas adornadas para volar cuando elevan hasta sus hombros el ruedo de su vestuario. Ellas son las protagonistas de una danza sensual que lleva su nombre y que constituye un homenaje del pueblo, a la mujer nicaragüense perteneciente a esa etnia ancestral.

En la danza de las Inditas, las muchachas visten un traje tradicional completamente blanco, como si sus figuras lanzarán un mensaje de paz. El traje puede ser un vestido blanco enterizo o un conjunto de falda ancha con una blusa escotada o de vuelo del mismo color que será realzada con un rebozo rojo. La vestimenta se completa con un fustán, largas o medianas trenzas que las damiselas adornarán con flores cada una lleva un canasto tejido por nuestras artesanas.

El baile lo ejecuta un grupo o varias bailarinas, que imitan las tareas que muestran la laboriosidad de nuestras mujeres, mientras sus suaves movimientos y alegre coqueteo, prueban su feminidad.

En ocasiones patrióticas y festivas, los centros escolares, equipos sociales, así como grupos de admiradores y profesionales interpretan esta gustada manifestación de nuestra cultura.

Carazo

El Toro Huaco, es una danza que realiza un conjunto de bailantes divididos en dos grupos, cada uno consta de ocho a doce personas, al grupo lo acompaña otro bailante que se llama "Mandador", que es el jefe del baile y un "Toro" artificial: un individuo que carga una cabeza de toro montada sobre un armazón. Aunque el baile tenga un jefe llamado "Mandador", cada grupo tiene un Capitán.

La representación se realiza al compás de un pito y un tambor. Cada grupo o bando se coloca en fila india a cada lado de la calle, en orden de estatura.

La danza consiste en una serie de saltos o brincos, diferentes entre sí, que los bailantes verifican de acuerdo con los distintos sones. El baile tiene nueve sones y de ellos, los dos que se ejecutan al principio se bailan al final, siendo la danza la misma para estos. Los bailantes, durante las danzas, prorrumpen de vez en cuando un sonido gutural, semejante al que se hace popularmente para llamar a las aves de corral o a las gallinas.

Reseña Histórica de la Región del Norte

Matagalpa y Jinotega

En Nicaragua en la zona del norte del país se danza la MAZURCA, es una danza polaca de la provincia de Mazuria, es de carácter impetuoso y caballeresco, estas constan de dos o cuatro secciones en compás de $\frac{3}{4}$ terciario simple y marcado fuertemente en el segundo y tercer tiempo.

La Mazurca es una danza de origen europeo, de Polonia, nuestra música actual es producto del mestizaje, pero lo mestizo no conserva sus orígenes, sino que se transforma en algo propio y original del lugar en que se da. El son de la Mazurca en vez de ser ejecutada por marimba o guitarra, son interpretados por conjuntos filarmónicos, donde además de trompetas, clarinetes, saxofones, trombones, bombo y redoblantes, se destaca el acompañamiento hecho con helicones o tubas, sonido hermoso y brillante que transforma en algo heroico y de lucha al ritmo de esos sones.

El Jamaquello norteño, es un ritmo que se escribe como un compás de 5/4 (cinco por cuatro, o cinco cuartos), en el baile la disposición de los tiempos difiere en que el primer y tercer tiempo es siempre fuerte, el segundo semi fuerte y los dos últimos débiles. El diseño melódico puede ser variado, pero rítmicamente solamente el primer y tercer tiempo son fuertes, los demás son débiles.

El traje de las mujeres es sencillo pero de telas brillantes, sin maquillaje, con los cabellos trenzados en una o dos trenzas, al medio, en un moño, más o menos bajo, no llevan otro adorno que una o dos peinetas, con menos frecuencia, un peinetón y un par de zarcillos, plateados o dorados, en las orejas; la cinta de colores en rojo, blanco y verde para ayudar a sujetar una flor, la falda es volada con fustán de encajes blancos; la blusa es con encajes, llevan una moña adornada con flores del lugar, usan sandalias, rebozo y pañuelo rojo, y también blanco o verde en el sentido horizontal, que son los colores de la bandera de Jinotega.

El traje del varón, es una camisa a cuadros con mangas largas, pañuelo alrededor del cuello, pantalón de mezclilla, calzan botas como las que usan en la cosecha cafetalera.

Reseña Histórica de la Región del Atlántico

La costa atlántica nicaragüense es una región diversa con una influencia afro-caribeña. En el seno de sus comunidades se han originado ritos y danzas que muchos no conocemos, pero son parte de la cultura de nuestro país. Son únicos en su clase, misteriosos e interesantes, son las danzas caribeñas.

El Kim Pulanka, es una danza de identificación en el municipio de Puerto Cabezas. La historia marca que los miskitos se unían a través de la danza y el canto del Usus Mairen (baile del zopilote) para burlarse de los extranjeros que se habían asentado en esos pueblos indígenas, el baile del zopilote es una danza obligatoria "de lo contrario, los participantes quedan eliminados, una persona representa al zopilote, vestido de negro y con una pañoleta en la boca, danza alrededor de un grupo de personas que representan un animal muerto, al que el zopilote comienza a jalar las tripas.

Este rito danzario tenía un lugar designado para su celebración, en las cabeceras de los ríos Wiring Cay, río Rama, hoy Punta Gorda, y en la cabecera del río Kukra, los turmaala, que eran los médicos tradicionales. Ellos preparaban la bebida ritual

que era el chocolate caliente con pimienta o ají. La danza se realizaba cada fin de año, con el propósito de rendir homenaje, dar gracias y conocer las predicciones para el futuro.

Se bailaba alrededor del fuego tomando el chocolate picante. Había que tener leña cortada, y listo el cacao y el chile para la bebida. Los líderes encendían el fuego, y los demás tenían que acercarse poco a poco. Danzaban en círculo alrededor del fuego, mientras daban gracias a los dioses y pedían las predicciones para el futuro de su pueblo.

El walagallo es un rito para luchar contra la enfermedad. En este rito, se lucha por curar a un enfermo, y sus elementos principales son la oración suplicante, la música, los tambores, la danza, la comida, etc. Este rito para nosotros no es más que una simple danza, pero para las etnias del Caribe es mucho más que solo música, y baile. Este es un rito religioso el cual ellos realizan para salvar o curar a la persona que se encuentra enferma y que tiene como última opción, el walagallo.

Comentar con las y los estudiantes.

- ¿Qué opinan de las danzas de las regiones?
- ¿Alguna vez han visitado departamentos o regiones para conocer sobre estas danzas?
- ¿Qué tipo de danza o bailes realizan ustedes? Menciónelas
- ¿En una actividad cultural dentro de la escuela que danzas representarían y por qué?

🌀 Legado Histórico de Folcloristas Nicaragüense 🌀

Ronald Abud Vivas: Director de Arte, Tradición y Cultura del Ministerio de Educación.

La historia del Ballet Folclórico Nicaragüense fue concebida por su director Ronald Abud Vivas, en 1969, con el propósito de rescatar y proyectar la danza nica.

Nuestro objetivo no ha sido sólo divertir, sino también educar desde una perspectiva de recreación basada en la investigación científica o de campo, y puesta en escena bajo las formas del espectáculo universal. El Ballet Folclórico Nicaragüense ha realizado presentaciones a nivel Internacional como el Festival Caribeño en Cancún en 1999, el Festival Caribeño de Guanajuato en el año 2000, el Festival Internacional de las Artes, en Bulgaria en el Teatro Sofía, y Teatros estadounidenses, entre otros.

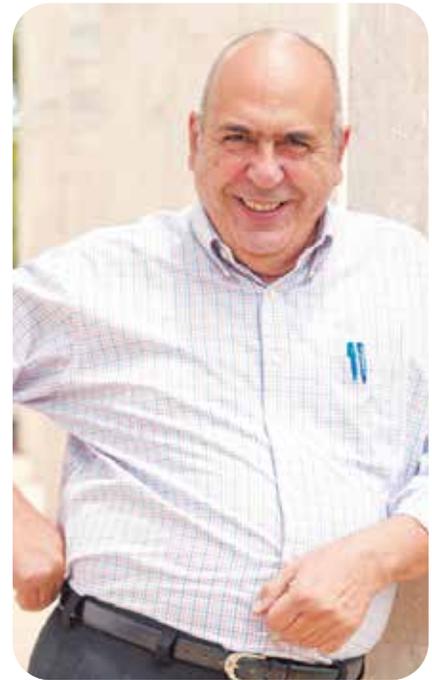
A criterio de Abud, el Ballet Folclórico Nicaragüense “tiene su propio estilo de danzar y de decir las cosas por medio de cada movimiento... eso lo hace único..., es parte de la obra del ballet dejar un legado”.

Irene López: Directora del Ballet Folclórico del Centro Cultural del Folclore y la Danza Popol Vuh.

Es el primer grupo folclórico de proyección artística de Nicaragua, dando inicio a un movimiento que promueve el aprecio a las raíces tradicionales de nuestra cultura. Se da a conocer a Nivel Nacional, Centroamericano e Internacional en México, Cuba, Panamá, Rusia, Venezuela, Colombia, Budapest y Alemania.

En 1979 es integrada al Ministerio de Cultura para fundar y dirigir junto con el bailarín y coreógrafo de nacionalidad mejicana Rodolfo Reyes, la primera Escuela Nacional de Danza, la que dirigió hasta el año 1987.

Para 1992, funda El Popol Vuh “Centro Cultural de Folklore y la Danza” se plantea la formación y desarrollo de instructores de danza folklórica, con un plan de estudios estructurado científicamente y Diplomas debidamente avalados por el Centro Nicaragüense de Enseñanza Artística Pablo Antonio Cuadra CENEAPAC del Instituto Nicaragüense de Cultura. En el POPOL VUH, Centro Cultural que dirige Irene López. otros.

Haydee Palacios Vivas: Fundadora del Ballet Folclórico

El ballet Folklórico se funda en 1970, este grupo ha realizado presentaciones en España, Francia, Miami, Italia, Costa Rica, Guatemala y Perú. Han recibido reconocimientos y premios por su trabajo.

Funda los más grandes grupos folklóricos de Managua, el Instituto Ramírez Goyena y el del Rigoberto López Pérez. El Instituto Ramírez Goyena, fue el alma de su Ballet, que antes llevaba el nombre de Ruth Palacios, nombre de una bailarina que cayó en la insurrección.

Palacios menciona que sus mejores obras de trabajo son los aguizotes, que relatan todos los cuentos y leyendas de nuestra Nicaragua a través de danzas y el baile de las Inditas de Canasto, sin dejar fuera las Pastorelas con la autenticidad de vestimenta de todos sus personajes.

Orientaciones.

- Comentar con las y los estudiantes sobre la importancia que tiene para nuestro enriquecimiento cultural conocer e identificar la trayectoria artística a nivel Nacional e Internacional de los diferentes folcloristas nacionales, que con su trabajo artístico han honrado al país.
- Organizar a las y los estudiantes que formen equipos de trabajo de cinco integrantes y seleccionen una danza como reseña histórica de una región, organicen una coreografía de la danza seleccionada y la presenten en clase a sus compañeras y compañeros.
- Procurar que la actividad se convierta en una actividad amena y se desarrolle con respeto.

❧ Bailes Folclóricos Regionales ❧

Analizar con las y los estudiantes las siguientes preguntas:

- ¿Qué observan en la ilustración?
- ¿Dónde se danza este baile y por qué?
- ¿Qué tipo de actividad están realizando los bailarines?
- ¿Alguna vez han observado este tipo de baile folclórico?
- ¿Han practicado en la escuela/ Ner o comunidad este tipo de danza?

Analícemos:

La Cultura Nicaragüense, es producto de la herencia de las culturas Toltecas, Azteca y Maya, las que aportaron el cultivo, el arte, música, bailes, alfarería, cestería y gastronomía a base del maíz.

Dentro del legado cultural de los pueblos indígenas que de alguna manera vivieron en nuestras tierras, tenemos el reflejo de la mezcla predominante de la herencia española e indígena, la cual se encuentran vestigios de ella. Todo esto aportó a Nicaragua una herencia cultural pintoresca, alegre y creativa que la distingue de otros países por su gran número de fiestas y tradiciones.

Estas celebraciones giran en torno a la religión católica implementada durante la colonia la cual cobra vida en su colorido, comidas, pólvora, música, bailes típicos, desfiles hípicas y promesantes que pueden extenderse por varios días y todo esto constituye la esencia de la cultura popular nicaragüense.

Cada municipio, ciudad, departamento y región de nuestra Nicaragua, tiene sus propias manifestaciones culturales y artísticas, la cual es representadas en cada fiesta patronal son verdaderas muestras de la cultura tradicional.

Dentro del Folclore Nicaragüense, se destacan los bailes con nombre representativos a su propia región, esto fue debido a que el hombre urgido por la necesidad de bailar y no sabiendo cómo hacerlo, se decidió imitar los pasos y movimientos los que con el tiempo fueron perfeccionando lo que actualmente se llama coreografía. En estos bailes coreográficos, se representan danzas de diferentes regiones de nuestro país; Pacífico, Norte y Atlántico.

La danza Folclórica Nicaragüense, tiene en cada región una variedad de significados que están vinculados con nuestra historia Nacional, donde ciudadanos amantes de la danza y la cultura son los que rescatan las tradiciones para que no se olviden nuestros orígenes.

En cada Región de Nicaragua existen diversas actividades danzarias folclóricas, las cuales analizamos en conjunto con las y los estudiantes.

🌀 Región del Pacífico 🌀

El municipio de Diriamba es la cuna de “El Güegüense” es un drama satírico y fue la primera obra teatral de la literatura nicaragüense. La Obra Teatral representa el folclore de Nicaragua y ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. La obra fue escrita en español y en dialecto náhuatl por un autor anónimo del siglo XVII.

El Güegüense es presentado durante las fiestas patronales de San Sebastián en Diriamba (departamento de Carazo) del 17 al 27 de enero. La obra incorpora texto, bailes, gestos, saltos y sonos al ritmo del atabal y el pito. En Masaya nació la obra del Güegüense en el Siglo XVI, su representación incluye música, baile y textos narrados por los miembros del grupo. Ha sido representado desde sus comienzos en honor a la Virgen de La Asunción el día que se celebra su onomástico.

El nombre de la obra proviene del personaje principal, El Güegüense, el cual se deriva de la palabra Náhuatl “huehue”, que significa “viejo” o “sabio”.

Los personajes que conforman la obra son:

EL Alguacil/ El Güegüense/ Don Forsico/ Don Ambrosio/ Capitán Alguacil Mayor/ Gobernador Tastuanes/ Escribano Real/ Regidor Real.

Las Mujeres: Doña Suche Malinche - (junto a dos damas que la acompañan). Los Machos: Macho-moto, Macho-viejo, Macho-mohíno y Macho-oaxaqueño.

🌀 Región del Norte Central 🌀

Polka nica es un género de música popular interpretada de manera instrumental o cantada usando un compás binario que ha sido incorporada como música y danza folclórica en Nicaragua.

En Nicaragua existe el género musical folclórica llamada polka neosegoviana –esta fue introducida por inmigrantes de Europa Central (Alemania) que se asentaron principalmente en la zona norte del país (Matagalpa y Jinotega) de este país centroamericano. Entre sus recopiladores e intérpretes más destacados se reconoce a Soñadores de Sarawaska (Jinotega), Don Felipe Urrutia y sus Cachorros (Estelí) y el investigador musical Cedrick Dallatorre Zamora (Jinotega).

Región del Norte Atlántico

Hay diferentes teorías de donde viene esta tradición; todas coinciden en señalar que tiene su origen en dos corrientes distintas: una en Inglaterra al asentarse como potencia imperialista en las Antillas.

La otra corriente, de los afros descendientes llevados como esclavos a la fuerza por los colonialistas ingleses donde se mezclaron las culturas y al arribar a la Costa Caribe nicaragüense; se dio una segunda confluencia de culturas; es pues el Palo de Mayo una tradición de la Costa Caribe nicaragüense que tiene sus orígenes en esas dos vertientes.

La Danza Folclórica caribeña, es una danza dedicada a la diosa de la fertilidad.

Con la entrada del invierno en el mes de mayo, se inician las fiestas del Palo de Mayo en toda la Costa Caribe de Nicaragua.

Esta celebración comienza en Bluefields, desde la época de la mosquitia donde se danzaba alrededor de un árbol.

La danza del Palo de Mayo, se dio después que las damas bailaron alrededor del árbol, pidiendo a la diosa fertilidad. Hoy participan los varones en el baile.

Realizar las siguientes actividades.

- Comentar junto a las/os estudiantes sobre las diferentes manifestaciones folclóricas que representan cada región de nuestro país, realizar diferencia entre una u otra danza.
- Organizar a las/os estudiantes que formen entre dos a tres grupos para que representen las danzas de las regiones estudiadas.
- Cada maestra/o garantizará la danza folclórica que se interpreta en las regiones ya sea en disco o USB.
- La actividad se prepara para representar en eventos pequeños dentro de la escuela, anticipadamente la maestra o maestro habrá practicado con las y los estudiantes.
- Cada grupo al representar la actividad explicara por qué seleccionaron esa danza y que les motivo el poderla representar.

❧ Trajes y danzas folclóricas representativas de la localidad ❧

Comentar con las y los estudiantes

- ¿Conocemos acerca de los trajes que se utilizan en las diferentes danzas de nuestro país? Menciónelos.
- ¿Han participado alguna vez en bailes folclóricos? ¿Cómo cuáles?
- ¿Qué vestimenta han utilizado en las presentaciones culturales en que han participado dentro o fuera de la escuela?
- ¿Quiénes representan estas vestimentas?

La Utilería

Carlos: Dime, Mercedes, ¿fuiste a Masaya a conocer sobre los bailes folclóricos?

Mercedes: Por supuesto, Carlos. Fue algo que no me lo podía perder.

Carlos: ¿Y qué te llamo más la atención de esos bailes?

Mercedes: Pues mira, tú sabes que Masaya es la cuna del folclore nicaragüense; por tanto, todos sus bailes son interesantes, pero a mí me llamó más la atención “El Baile de los Diablitos”.

Carlos: ¿Por qué Mercedes? ¿A qué se debe? ¿Qué tiene de especial ese baile?

Mercedes: Lo que ocurre es que en este baile participan varias personas y todas representan un personaje diferente. Según la historia estos personajes tratan de expresar el alma en pena del más allá. Estas almas lo representan a través de su vestimenta y máscaras como el diablo, la muerte quirina, el oso entre otras.

Carlos: ¡Qué interesante saber eso, Mercedes! La próxima vez, te acompañare para conocer más a fondo sobre este baile.

Mercedes: No hay problema, Carlos, cuando gustes vamos, ya sea a esa ciudad u otra en especial que desees conocer.

❧ Danza y Pasos Básicos ❧

La danza folclórica de la Zona del Pacífico es danzada a través de cuatro pasos básicos:

- **Paso 1:** Sencillo o sostenido
- **Paso 2:** Sencillo avanzado
- **Paso 3:** Zapateado
- **Paso 4:** Cruzado

Los pasos de la danza folclórica suelen ser ejecutados en eventos religiosos y/o culturales dentro o fuera del centro de estudio o comunidad.

Paso 1: Sencillo o sostenido.

1. Ubicación de los pies en primera posición. (pies juntos).
2. Movimiento del pie derecho hacia delante con flexión, sosteniendo el izquierdo atrás o pie firme y a plan.
3. Repetir los movimientos 1 y 2 con el pie izquierdo.

Paso 2: Sencillo avanzado

1. Ubicación de los pies en primera posición, “pies juntos”.
2. Movimiento del pie derecho hacia delante y el pie izquierdo hacia atrás, flexionando.
3. Movimiento del pie izquierdo hacia adelante y el pie derecho hacia atrás, flexionando
4. Este movimiento se realiza constantemente en el espacio, en línea recta, alrededor del salón, cancha o patio.

Paso 3: Paso zapateado.

1. Pie derecho flexionado sobre el metatarso, el pie izquierdo a plan, realizando el movimiento de forma cepillado hacia el lateral derecho, con la posición anteriormente indicada, repitiendo las veces que sea necesario.
2. De la misma forma se realizará el ejercicio con el pie izquierdo, hacia el lateral izquierdo el tiempo que sea necesario.

Paso 3: Sencillo o sostenido.

1. Pies juntos en primera posición cerrada.
2. Ubicar el pie derecho atrás, sobre el metatarso, pie contrario se mantiene delante y a plan.
3. Desplazarse hacia el lateral derecho, flexionando el pie que se encuentra atrás, el izquierdo se mantiene a plan y avanza hacia la misma dirección; realizar las veces que sea necesario, con un conteo de 8 tiempos.
4. De igual forma se realiza con el pie izquierdo aplicando los pasos anteriores (1, 2, 3 y 4) con la salvedad que el desplazamiento lo realizará para el lateral izquierdo.

Recordar:

Para logra un mejor desplazamiento de los pasos básicos del folclor se recomienda danzar las siguientes piezas folclóricas:

- Paso 1; Practicar las piezas folclóricas al son de la Jicarita, las Estrellas y lo que Sabe la Ciencia.
- Paso 2; Practicar las piezas folclóricas al son de El sapo, El Garañón, Aquella Indita y la Casa de la Suegra.
- Paso 3; Practicar las piezas folclóricas al son de el Zapateado.
- Paso 4; Practicar las piezas folclóricas al son de El Mate Amargo, las Muchachas, el Acuartillado, el Número Cuatro, El Solar de Monimbó.

Actividades

1. Colocar en círculo a las y los estudiantes y garantizar la escucha de una de las piezas folclóricas ya recomendadas.
2. Con la pieza folclórica seleccionada mostrar a las y los estudiantes como desarrollar los pasos estudiados dando el ejemplo, luego las/os estudiantes practicarán libremente.
3. Orientar que formen pareja y sigan el compás de la danza, garantizar que realicen la actividad guardando el respeto y compañerismo.

🌀 Trajes y Utilería de mi Localidad 🌀

El Palo de Mayo era una danza donde sólo podían bailar las mujeres. Los hombres se dedicaban a tocar los instrumentos y a cantar. Con el paso del tiempo algunos hombres, como músicos y compositores, comenzaron a incorporarse a la danza, hasta que se convirtió en un baile de parejas, las mujeres usaban vestidos largos, cubrían todo su cuerpo y amarraban un pañuelo en su cabeza.

Los hombres nunca intervenían en la danza. Pero con el de pasar del tiempo surgió una versión más erótica, donde se usaba poca ropa, no había pasos medidos ni restricciones. Había mucha improvisación y espontaneidad, y la danza se desarrollaba en pareja. Ésta es la que llegó al Pacífico.

Es un traje tomado de la vestimenta popular de trabajo de las mujeres mestizas o indígenas, su vestido es de color blanco decorado con trencillas de colores según los colores que la persona selecciona, se usa con un rebozo negro o rojo, trenzas largas color negro, flores naturales colocadas en la cabeza y aretes.

Este traje es utilizado para bailar cualquier son de marimba. Todo son de marimba, no se usa con una canción en particular.

Los trajes de los Agüizotes son una variedad de disfraces que representan a los personajes de leyendas y de la mitología folclórica nicaragüense: la muerte quirina, la bruja, la ciega, la llorona, el padre sin cabeza, la vieja del monte y muchos más. Se confeccionan con tela, cartón, hojas de mazurca y otros muchos materiales. Se baila tradicionalmente en Masaya el último viernes de octubre, durante las fiestas patronales en honor a San Jerónimo, y actualmente comienza a ser incluido en el repertorio de presentaciones profesionales de danza.

El baile se ejecuta con movimientos rítmicos relacionados al personaje, con música alegre, carnavalesca y de algarabía interpretada por chicheros. Se baila con toda la variedad de música de chicheros.

Recordar:

La utilería, son accesorios y adornos que utilizan los bailarines en una representación artística que complementan el vestuario.

Pueden ser objetos comunes o creados por el autor, la utilería puede ser elaborada por el equipo técnico y es utilizada al momento de mover rítmicamente el cuerpo, generalmente acompañándose de música.

Actividades de desarrollo

- Comentar con las y los estudiantes sobre la utilería que se acaban de conocer.
- ¿Qué entendieron sobre el concepto de utilería?
- Mencionar en qué departamento del país se utilizan este tipo de utilería.
- En pareja las y los estudiantes dibujaran la utilería de la danza que se utiliza en su comunidad o municipio.
- Pegar en el mural de la sección u aula de clase la utilería dibujada y explicar porque se seleccionó esa utilería.

Presentaciones en actividades de la escuela

Festival Estudiantil

Después de haber finalizado el componente de Danza, las y los estudiantes demostraran lo adquirido del folclore, el Guenguense, el baile de la Polka, los agüzotes entre otras.

Estudiantes y maestros invitaran a la comunidad en general a participar del Festival estudiantil en cada escuela en donde directores, sub directores, maestros, estudiantes y padres de familia, disfrutaremos de los buenos talentos por parte de las y los estudiantes.

Orientaciones

Por centro educativo o Ner, las/os maestros preparan un festival folclórico en donde las y los estudiantes podrán demostrar sus habilidades adquiridas en las temáticas abordadas durante el desarrollo del componente.

Durante la preparación de las presentaciones folclóricas se podrá orientar las siguientes actividades:

- Preparara un numero cultural de acuerdo a las danzas folclóricas que se estudiaron, a través del baile los grupos de estudiantes demostraran el desarrollo de los cuatro pasos básicos del folclore nicaragüense.
- Elaborara con recursos del medio la utilería que se representa en su barrio, comarca o municipio y los representaran en la danza que se ha seleccionado.

Durante el desarrollo de la preparación del baile del Güegüense se podrá orientar las siguientes actividades.

- Seleccionar entre 6 o 8 estudiantes para que preparen una coreografía sencilla, la cual será presentada en el festival, las y los estudiantes elaboraran materiales con recursos del medio que represente al macho ratón o macho viejo, el cacique, pueden llevar en la mano chischil elaborado de tapa de gaseosas o de botella de plástico y en la otra mano pañuelos de diversos colores.
- Colocar a las y los estudiantes en 2 hileras, una al lado de la otra por orden de estatura. En el centro va un estudiante que representa el toro y el mandador a la cabeza del baile.

- La danza consiste en una serie de saltos o brincos, al compa del ruido del tambor y el pito diferentes entre sí, los bailantes verifican de acuerdo con los distintos sonos, en vez en cuando se saludan con ligeros cuchicheos al oído.
- Durante el desarrollo de la preparación del baile de los agüizotes se podrá orientar las siguientes actividades.
- Formar 2 grupos de 5 estudiantes, en donde se puedan coordinar la manera que se vestirán y a los personajes o espantos que puedan imitar. La vestimenta que las y los estudiantes pueden llevar son cotones largos negros, blancos o rojos, camisas o camisetitas viejas y rotas, carteras y sombreros viejos, trajes de comunión, muñecas al brazo, entre otras.
- Seleccione a los personajes que viven en su comunidad o municipio como alcalde, sacerdote, maestros entre otros, la vestimenta es con el objetivo de ridiculizar algún personaje conocido de la localidad o del pueblo. La pieza folclórica o musical será seleccionada por cada grupo la cual danzaran de manera propia al compa de la música de viento o de chicheros.

Orientaciones básicas al momento de enseñar danza

01

Escuchar la pieza musical y déjese llevar por ella y le dirá el cuerpo lo que tiene que hacer.

02

Las y los bailarines deben buscarse siempre la mirada en todo momento, con un movimiento de cabeza podemos encontrar la mirada de la otra persona, esto unifica la coreografía.

03

No se debe hablar durante el desarrollo de la misma, pierde el sentido de lo que se quiere mostrar.

04

Las y los estudiantes deben de desarrollar su personalidad en cada figura generando su propio estilo de baile.

Recomendaciones a seguir al momento de bailar folclore

1

La comunicación de la pareja es muy importante pues los bailes son de relación social.

2

Escoger el tema o baile folclórico que más les guste y deseen conocer bien y puedan dominar mejor los pasos.

3

Saber de qué lugar, departamento, región corresponde la danza y como está diseñado su vestuario y sus instrumentos.

4

La interpretación entre los ejecutores es vital para poder transmitir un sentimiento de tono o sonido al espectador que siempre percibe las emociones de los danzantes.

COMPONENTE TEATRO

3

UNIDAD

“El Teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma

❧ Técnicas teatrales ❧

En esta Unidad, conoceremos sobre la importancia de las técnicas teatrales en donde se logre manifestar el manejo escénico de los personajes, sus movimientos corporales, a través de la creatividad y la sensibilidad de los actores quienes le den vida a cualquier obra literaria.

En el desarrollo de los contenidos se interactúa lo diversos tipos de gestos que se pueden adoptar al momento de desarrollar una escena teatral, los participantes jugaran diversos elementos que lo componen como adaptación, miradas y sonrisas. Se propone estimular los sentidos y desarrollar la capacidad creativa, la expresión corporal en donde se logre descubrir las inclinaciones artísticas.

Se desarrollarán diversas técnicas para elaborar títeres y poder realizar obras teatrales en donde se representen las escenas infantiles, utilizando diversas utilerías en donde se logre caracterizar a los personajes.

❧ Técnicas teatrales ❧

Manejo Escénico

El Manejo escénico es la acción de manejar, organizar o conducir una situación bajo características especiales que lo hacen específica y que requiere de destrezas igualmente particular, en el lugar donde se represente una obra teatral.

Al momento que el actor o los actores se colocan frente de una escena deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Aprender a convivir con los nervios.
- Evitar temblor en la voz y sudoración de las manos.
- Tener siempre la mirada o el contacto visual con el auditorio.
- Evitar pedir perdón por si tiembla la voz o porque no mencione una frase.
- Los nervios desaparecen por sí mismos en el momento que se empieza a hablar.

Movimientos Corporales

Es una cualidad humana y expresión de salud, se encuentra ligado con nuestro cuerpo y a la profundización de sus posibilidades expresivas mediante la acción libre y creativa.

El movimiento corporal está relacionado con la expresión de ciertas emociones ligadas a la agitación de las pasiones. Mediante el movimiento se expresan las emociones, que no es más que agitar las pasiones y moverlas hacia fuera: cuando nos conmovemos nos movemos hacia la comprensión, y ello significa ponernos en sintonía afectiva con el otro.

El movimiento corporal se puede explicar como un modo de expresión universal el cual es el resultado de la acción de nuestro pensamiento creativo en donde podemos utilizar nuestro cuerpo como medio de comunicación; el movimiento corporal propicia una buena salud y una buena autoestima.

Presentamos siete movimientos y/o posturas corporales básicas que pueden desarrollar los actores o espectadores.

Inclinarse hacia adelante con los brazos y piernas en postura abierta, con las manos extendidas hacia la otra persona.

Apoyarse hacia atrás con las manos entrelazadas sosteniendo la parte posterior de la cabeza.

Colocar la cabeza hundida e inclinada hacia a un lado, colgando los brazos.

Brazos ligeramente recargados a la mesa o a la silla, la espalda recargada de manera que estés perfectamente adaptada a la silla, con un correcto sentado.

Colocar los brazos erguidos al igual que los hombros encogidos con las manos extendidas.

Postrar los brazos extendidos con los puños apretados e inclinado el cuerpo entero hacia adelante.

Mover la cabeza aceptando y negando cuando sea necesario.

Improvisación

Improvisación es la acción y efecto de improvisar, hacer algo de pronto, sin haberse preparado previamente, ejemplo: “El guitarrista en la obra musical sorprendió con una improvisación de diez minutos”, ésta aparece como una especie de acto natural, también puede estar sujeta o soportada por una estructura previa.

Para las y los estudiantes que tiene previsto trabajar en una obra teatral es muy importante prepararse para lograr desenvolverse con destreza en cualquier situación, a través de la improvisación es posible obtener las herramientas necesarias para convencer a un público de la presencia de seres y objetos que no se encuentran realmente frente a ellos.

En el teatro, la improvisación aparece como una forma de salvar imprevistos. Si un actor olvida el libreto o escrito y no sabe cómo continuar, puede hacer uso de este recurso para sacar adelante la escena, confiando en que sus compañeras/os sabrán entender qué está ocurriendo y contribuirán con él.

Cuando dos o más actores y/o participante están dispuestos a improvisar, deben ser solidarios y tener en cuenta las posiciones individuales de cada uno y sus roles dentro de la obra.

Vocabulario

Vocabulario es el conjunto de palabras que son comprendidas por otras personas, o como el conjunto de palabras probablemente utilizadas por ésta.

Cuando dos personas dialogan su intención no está determinada sólo por el mensaje, sino que también por la forma en la que se pronuncian las palabras.

El vocabulario que se debe utilizar en una obra teatral se pretende que sea de manera natural, espontáneo, realista, dentro de las convenciones propias del lenguaje teatral.

Las y los estudiantes al momento de desarrollar su obra se deben expresar con fluidez, con la naturalidad que requiere el caso y con el vocabulario que le sea familiar, sin que por ello se caiga en el defecto de empobrecer su habla. Por eso es preferible que el texto sea sencillo y esquemático que sirva a la y el estudiante de pauta y sobre el que elabore sus propias expresiones espontánea y libremente, que el empleo de textos conduzca al estado del espíritu y a la afectación.

Se recomienda utilizar un vocabulario nato es decir autentico, que los espectadores o invitados a observar la obra teatral puedan interpretar lo que se quiere dar a decir.

Ejemplo:

Martín : **Llena la cesta de fruta, Lourdes.**

Lourdes : **Pero ya se agotaron todas las que había, Martín.**

Caracterización de Personajes

Las y los estudiantes al representar una obra teatral deben prepararse para desarrollar uno o varios personajes en la misma obra, estos personajes pueden ser de acuerdo a sus características.

Ejemplo: Puede desarrollarse con características de niña/o, anciano/a, animales, y seres fantásticos.

Para este desarrollo los actores tienen que aprender los diversos diálogos, que va a desempeñar, su forma de moverse en el escenario y la forma de portarse.

En cada característica del personaje que se desempeñe se tiene que tomar en cuenta los estilos de la forma de vestuario, peluquería, implantes y maquillaje para dar la imagen del personaje que se va representar.

Para hacer el análisis de las características de los personajes hay que tener en cuenta tres aspectos:

- Aspecto Físico: Raza, sexo, edad, altura, peso, color del cabello, ojos y piel.
- Aspecto Social: Nacionalidad, estrato social al que pertenece y lugar donde vive.
- Aspecto Psicológico: Normas morales, actitud frente a la vida y Valores.

Calidad de Voz

El sonido es lo que hace particular y singular a la voz del individuo, este depende de tres características.

- **La altura:** es lo que nos produce la sensación de más agudo o más grave, resultando ésta del número de vibraciones por segundo, cuanto mayor es el número de vibraciones más agudo es el sonido.
- **La intensidad:** depende no de la cantidad sino de la amplitud de las vibraciones por segundo, cuanto más ancha es la vibración, más intenso será el sonido.
- **El timbre:** depende de los armónicos, que son múltiplos del tono fundamental.

Por la calidad de la voz podemos conocer el estado de salud de las personas, su manera de ser, su temperamento, su cultura, su origen, su estado emocional y psíquico(moral). Es decir, muchos aspectos, características, estados de salud física y psicológica se transparentan a través de la voz.

Las personas debemos de cuidar las cualidades de la voz, aquí debemos de pensar en el control del volumen, del ritmo, se debe de tomar en cuenta las manifestaciones que acompañan a la enunciación verbal, como la risa, el llanto, el bostezo, el ronquido, el lamento entre otros.

Tomar en cuenta con los estudiantes los siguientes pasos para desarrollar la calidad de voz al momento de ejecutar una obra teatral, ya sea en la escuela, parque o comunidad.

1. El primer paso a tomar en cuenta es leer, debemos leer en voz alta cualquier texto, de la manera como lo harías comúnmente.
2. En el segundo paso debemos repetir dicha lectura, sólo que esta vez con la boca cerrada con los dientes unidos. Debemos enfocarnos en el sonido de la voz y tratar de darle tono al texto mientras lo leemos.
3. Después de hacer lo anterior, leer por tercera vez el texto, pero esta vez articulando las palabras de una forma muy exagerada, intenta abrir lo más posible la boca, pronunciar de una manera lenta y realizar las pausas necesarias.
4. Ahora nos ponemos en pie y coloquemos la barbilla unida al tórax, al hacer esto, leemos el texto por cuarta ocasión. Al leerlo, notaremos cómo el tono de voz suena más profundo, con mayor presencia.
5. Para terminar, dejemos la posición del paso número cuatro, relajemos nuestro cuerpo y leemos de nuevo el texto de la misma forma natural con que lo hicimos al inicio. Observemos cómo el tono de voz es diferente, tiene un mejor tono, más profunda y grave.

Algunos ejercicios básicos para potenciar la voz

Lo fundamental para que exista la voz, y haya una adecuada proyección de ésta, es el aire. Por este motivo, debemos aprender a respirar de manera adecuada, ya que de lo contrario será muy difícil poder subirse a un escenario y ser oído hasta por el último espectador del teatro.

Para respirar correctamente debemos utilizar el diafragma, es decir, el aire debe partir desde nuestro bajo vientre, para luego subir a los pulmones y finalmente pasar por las cuerdas vocales.

Actividades:

- Solicitar a los estudiantes que de manera libre ejerciten el equilibrio del cuerpo con varios ejercicios de calentamiento o estiramiento.
- La o el maestro orientará a las y los estudiantes que caminen de forma libre y a la orden de ellos, se detendrán en el tiempo y representen una escultura con diversos gestos faciales.
- Se solicitará a una o un estudiante que explique de manera breve lo que representa cada escultura. Se puede realizar la misma actividad en varias ocasiones, pero representando otras series de escultura con otras series de gestos faciales de manera más ágil ya sea caminando o corriendo.

Recordar:

Los alumnos deben tomar conciencia de su anatomía expresiva. Imitar a los animales ayuda a tomar conciencia de la anatomía expresiva (partes del cuerpo), en los actores y actrices.

- Solicitar a las y los estudiantes que formen grupos de cinco a seis y realicen el juego de imitación de animales
- Los estudiantes primeramente imitarán de forma voluntaria los movimientos de un animal, desarrollarán las articulaciones de hombros, brazos, caderas, codos, rodillas, manos, pies y cuello.
- Posterior mente una compañera/o de cada grupo deben conducir el juego, ella o él indica al grupo qué animales deben de imitarse en el momento, éstos imitan movimientos y sonidos los cuales se representan en todo el salón de la clase, o cancha en donde se esté trabajando.
- Imitar a un gato en que trabajen cuello y sonido, luego imiten a un mono trabajen brazos y manos.
- El juego se puede continuar desarrollando con otros ejemplos de animales.

Ejercicio de entonación para lograr una calidad de voz.

Leamos la siguiente frase con distintos estados de ánimo:

- **Con alegría y sorpresa:** ¡¡¡Ha llegado la primavera?! ¡Todo el campo huele a flores!!!

- **Con odio y repugnancia:** ¡¡¡Ha llegado la primavera?! ¡Todo el campo huele a flores!!!

- **Con mucho susto:** ¡¡¡Ha llegado la primavera?! ¡Todo el campo huele a flores!!!

Este ejercicio nos permite comprender que la emisión y calidad de la voz en una frase cambia dependiendo de cómo sea el tono al expresarla.

Desarrollar con las y los estudiantes la siguiente actividad

Colocamos fuera de la sección de clase a un grupo de estudiante con la puerta casi cerrada y al otro lado de la puerta a otros estudiantes (se puede colocar una grabadora al otro lado de la puerta). Mencionen números o frases o cuenten lo que quieran. Los que están al otro lado deberían de escuchar nítidamente. Si lo hacemos con varias personas compararemos qué voz atraviesa mejor la puerta, la voz que se oiga mejor será la que tiene mayor proyección.

Recordar:

La proyección no es sinónimo de volumen sino de lanzamiento de la voz y adaptación al medio.

❧ Técnicas de expresión corporal ❧

La Expresión Corporal es una actividad que va ayudar a las y los niños a relacionarse con el espacio, los objetos y las demás personas a través de la forma gestual y del cuerpo, desarrolla lo espontáneo y la creatividad lúdica es decir el juego.

El cuerpo en el ser humano es el instrumento de expresión y comunicación por excelencia. Los gestos son necesarios para la expresión, la presentación y la comunicación.

Analizar con las y los estudiantes las siguientes preguntas:

- ¿Qué observan en la ilustración?
- ¿Cómo se les llama a las actuaciones que realizan las personas?
- ¿Al realizar actuaciones dentro o fuera de la escuela se desarrolla expresión corporal?
- ¿Han participado en actuaciones en donde se desarrolle la creatividad lúdica?
- ¿Cómo cuáles?
- ¿Considera que el cuerpo expresa comunicación? ¿Porqué?

Tipos de Gestos

El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, principalmente de los movimientos corporales realizados con las manos, brazos y cabeza.

Gestos Emblemáticos: Tienen una traducción verbal concreta sin necesidad de usar palabras, son perfectamente comprendidos sin más explicación.

Ejemplo:

- **Agitar la mano en señal de despedida.**
- **Señal con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba, para indicar que todo va bien. Llevar la mano a la sien para saludar.**
- **Colocar la mano en el pecho como expresión de respeto al oír el himno nacional.**

Gestos Emotivos: Este tipo de gesto reflejan el estado emotivo de la persona, a través de este se expresa la ansiedad o tensión del momento, muecas de dolor, triunfo, sirve para comunicar a los demás nuestros sentimientos. Se aprecia fácilmente por las expresiones faciales que los acompañan, y por los movimientos de las extremidades superiores y la postura corporal de acercamiento.

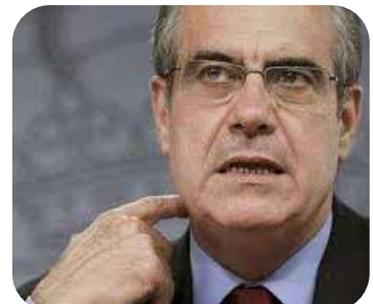
Ejemplo:

- **Muecas de dolor, triunfo y alegría.**

Gestos de adaptación o adaptadores: Son gestos utilizados para sustentar emociones que no queremos expresar. Se utilizan cuando nuestro estado de ánimo es inadecuado no podemos expresar nuestras emociones reales directamente con la intensidad con la que realmente las sentimos. Se incrementan con la tensión y el estrés como los típicos tics nerviosos, también nos sirven para controlar o disimular nuestro estado emocional, o para ayudarnos en la concentración.

Ejemplo:

- **Pasarse los dedos por el cuello de la camisa cuando nos sentimos ahogados por la tensión de la situación.**
- **Cepillarnos el pelo cuando nos sentimos nerviosos.**

Recordar:

Los gestos: Constituyen en si mismo un lenguaje, tiene un valor semántico, es usado por los actores como parte el lenguaje no verbal.

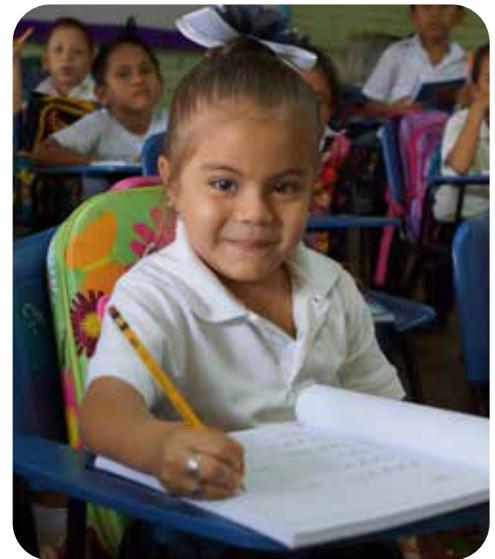
Por medio de los gestos se puede ilustrar el vuelo de las mariposas con los movimientos de las manos, pero tambien la comunicación de las emociones, la felicidad o la tristeza, la risa o el llanto, estan reflejados en los gestos visibles gracias a las lineas de los ojos o de la boca, asi como las arrugas de la frente delineada sobre un rostro maquillado de blanco.

La Mirada – La Sonrisa

La mirada es la ventana de nuestro cuerpo que nos permite divisar nuestro interior.

En ella se reflejan nuestros sentimientos y emociones, y junto con los gestos, le proporcionan a los demás el modo de descubrir lo que nos pasa, aunque no lo manifestemos verbalmente, es la observación visual que se efectúa de algo. La mirada manifiesta enojo, tristeza, dolor; amor, protección y consuelo.

La mirada que recibimos del otro puede causarnos placer o dolor, según como la percibamos. Existen cinco maneras de poder mirar:

1. **El contacto visual:** Mirar fijamente a los ojos de otra persona genera una reacción de entusiasmo, aunque la interpretación de la misma puede variar según el contexto. Cuando nos mira un extraño durante mucho tiempo podemos verlo como una amenaza, miedo o angustia, también puede ser que la persona lo observe porque le agrade.
2. **Los ojos revelan la honestidad de una sonrisa:** La sonrisa que representan una felicidad genuina y las sonrisas falsas, utilizadas para fingir felicidad o para cubrir cualquier otra emoción. La clave para distinguir una de la otra es observar la mirada de la persona en cuestión. Cuando la sonrisa es honesta, los ojos se achinan y se generan patas de gallo en los extremos.
3. **Dilatación de la pupila signo de interés:** Cuando algo nos interesa o nos gusta la mirada se dilata, esa dilatación nos hace parecer más atractivos/os.
4. **La mirada recíproca es un signo de afecto:** El mirarse detenidamente y la observación mutua son casi garantía de que las personas implicadas están atraídas o enamoradas.

5. **El contacto visual da pie al engaño:** Una persona cuando miente no suele mirar a los ojos, es una característica fundamental de su lenguaje no verbal, en otros casos las personas con tendencia a mentir establecen un mayor contacto visual, ya que ponen más energía en intentar convencer a su interlocutor de algo que no es verdad.

La sonrisa es una forma de expresar facialmente felicidad, o cualquier sentimiento de satisfacción que presente el ser humano; mayormente se produce cuando existe un sentimiento satisfactorio o placentero, sin embargo, también puede ser evidenciado en estados de ansiedad, de ira o de burla, siendo en estas ocasiones una contracción involuntaria.

El sonreír no solo modifica la contracción de los músculos, cambiando de esta forma las expresiones faciales de una persona, al sonreír se secreta una hormona llamada endorfinas, la cual genera la sensación de bienestar o placer, disminuyendo dolor emocional o físico que presente el individuo. La sonrisa es un medio para reflejar lo que cada uno pensamos o sentimos incluso cuando nos quedamos callados.

Tipos de sonrisa:

1. **La cómplice:** Una sonrisa en la que no siempre se muestran los dientes, pero en la que se percibe una mirada diferente.
2. **La de bienvenida:** Una sonrisa amplia, sincera y educada.
3. **La seductora:** Una intensa mirada, la sonrisa juega un papel crucial.
4. **La incómoda:** No siempre se asocia el sonreír al placer, muchas veces sonreímos para tomar el control de todas nuestras emociones.
5. **La confiada:** Sonreír nos permite controlar los momentos de estrés y adaptarnos mejor a determinados cambios en nuestra vida.
6. **La fotográfica:** Esa en la que salen todos los dientes, una sonrisa forzada, muy amplia.

Actividad 1

- Solicitar a las y los estudiantes que formen tres parejas para representar una escena, sin realizar sonido, debe representarse por gestos emblemáticos, emotivos y de adaptación.
- Se seleccionará a tres estudiantes los cuales serán los encargados de evaluar la actuación de las parejas participantes y escogerán a la ganadora.
- Las parejas participantes estudiarán el guión de la escena, practicarán previamente, elegirán al personaje y ejecutarán la escena.

Guión de la Escena

Ardilla : *Vámonos.*
Conejo : *No podemos*
Ardilla : *¿Por qué?*
Conejo : *Porque no podemos, ya es hora de irnos.*
Ardilla : *Esperamos a Don Sapo*
Conejo : *Yo me voy, ya es tarde, nos vemos, adiós.*

Actividad 2

- De acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenga la o el maestro, formar parejas del mismo sexo.
- Indicar a las parejas que jugaremos el espejo, es un juego que permite fomentar la confianza, sirve de improvisación teatral y para fomentar el espíritu de grupo.
- Explicar que el juego es de forma cooperativa entre dos personas, compañeros o amigas/ os que pueden interactuar, y por lo general sorprende la agilidad que se posee.

Desarrollo del Juego

- Situar a las parejas de jugadores en la posición inicial.
- Un estudiante representa al protagonista y la otra niña/o será el espejo.
- El estudiante espejo debe imitar simultáneamente los movimientos y acciones.
- El protagonista representa las acciones cotidianas, como vestirse, cepillarse los dientes, depilarse, imitar los tipos de sonrisa dentro de las acciones que debe realizar el protagonista.
- Pasado un cierto tiempo, se intercambian los roles entre los estudiantes (espejo y protagonista). Se recomienda que los movimientos o acciones que realiza el espejo y el protagonista sean diferentes o similares, pero no las mismas.

❧ Técnicas para elaborar diferentes tipos de títeres ❧

Analizar con las y los estudiantes

El títere en su extensa y rica historia, no sólo ha sido encargada de divertir a los niños con su magia de grandes espectáculos en las plazas, canchas o parques, sino que también se ha visto en las aulas de clases.

El trabajar con títeres es un recurso didáctico que siempre debe estar presente en el aula de clase, ya que, a través de ellos, la maestra o el maestro pueden explicar, enseñar, y evaluar, sobre todo hace que la clase sea más amena y divertida la niña y el niño puede expresarse de forma auténtica y desarrolla la creatividad.

En la utilización y manipulación de los títeres, los estudiantes se introducen en el mundo de la fantasía, en el que la imaginación pone los ingredientes necesarios para vivir plenamente la ficción.

Los títeres además de estimular los canales de percepción, auditivo y visual, facilitan el aprendizaje y ofrecen dentro del proceso de enseñanza aprendizaje los siguientes beneficios:

- Desarrolla el área psicomotriz fina.
- Tomar conciencia de su creatividad.
- Mejora la autoestima y vence la timidez.
- Mejora la vocalización y la expresión oral.
- Promueve la autoconfianza en sus habilidades.
- Exteriorizar el “YO” a través de las presentaciones, sin inhibiciones.

Cada uno de los beneficios que brinda la actuación con los títeres hace que en el aula de clase tienen que estar presente, durante y después de la hora de clase.

Analicemos con los estudiantes.

La Obra

Pedro: ¡Hola, Milagro!, ¿Irás a la obra que presentará la Casa de Cultura sobre títeres?

Milagro: Por supuesto, Pedro. Me interesa conocer sobre esta obra, porque a partir del otro mes trabajare con mis estudiantes sobre elaboración y actuación de títeres.

Pedro: Para trabajar con títeres debes de tener creatividad, destrezas y habilidades.

Milagro: Así es, Pedro, además al momento de actuar debemos representar escenas diferentes, esto ayudará a que todos mis estudiantes participen.

Pedro: Yo nunca he asistido a una obra de títeres, no conozco sobre los materiales y utilería que utilizan.

Milagro: Asistiré a la obra para conocer los materiales y utilería que utilizan.

Pedro: Me imagino que en la clase de ECA, tú eres excelente maestra y apoyo porque eres dinámica y facilitas el aprendizaje con los estudiantes.

Milagro: Es fácil de aprender y enseñar con paciencia, ya verás todo lo que realizaré con mis estudiantes, lo bueno que son niños bien creativos y les gusta participar en todas las actividades.

Comentar con las y los estudiantes:

- ¿Dentro de la escuela hemos presenciado obras teatrales de títeres?
- ¿Pueden describir el escenario donde se presentan las obras teatrales de títeres?
- ¿Mencione los diferentes títeres que les gustaría elaborar?
- ¿Qué personaje les gustaría representar en las obras de títeres?

Criterios a Tomar en Cuenta para Elaborar Títeres:

- Para qué actividad se van a utilizar.
- El objetivo que se pretende alcanzar.
- Tipo de material que se va a utilizar, puede ser reciclaje o adquiridos en librerías.

Hay que tener presente a la hora de trabajar con las obras teatrales de títeres, que lo importante es el mensaje que se transmita y la forma de interactuar con las niñas y niños, ya que la mejor manera que ellos aprenden es Jugando.

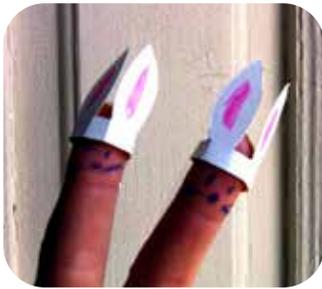
Recordar:

Utilizar títeres es un recurso didáctico que permite que los estudiantes puedan expresar sus ideas, sentimientos y emociones y ayuden a estimular el habla, mejorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, pronunciación y fluidez.

Actividades:

- La o el maestro, en conjunto con los estudiantes indicará cómo elaborar diversos tipos de títeres, tomando en cuenta las orientaciones que se les brinde.

Títeres de Dedos:

Para hacer estos títeres de conejito de dedo simplemente dibujas una tira con unas orejitas sobre una cartulina y recórtala. Luego píntale las orejitas de color rosa y sujétas con cinta adhesiva la tira para ajustártela a los deditos.

Títeres de Descartable:

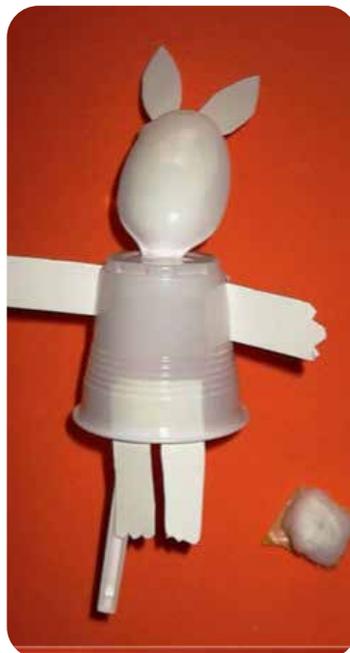

Elaborar una marioneta de conejo, para eso necesitaremos los siguientes materiales:

- Cucharas de plástico
- Vasos de plástico
- Acuarela
- Cartulina
- Marcadores
- Cinta adhesiva
- Algodón
- Mecate
- Papel de celofán de diversos colores

Listos los materiales, elabore títeres de conejo, según se le presenta en la ilustración.

Luego sólo queda pintarlos con unos ojitos y unos bigotes simpáticos. Puedes también engancharle unos ojos móviles con pegamento o simplemente pintarle los detalles con marcador.

Títeres de Cartulina:

Materiales

Hojas de papel o cartulina en diferentes colores
Lápiz
Tijeras
Pega en barra o líquida
Cinta adhesiva

Paso a paso

1. Coge una hoja de papel, del color de tu preferencia, y dobla los dos extremos más largos hacia adentro. Obtendrás una especie de ascensor acostado, como lo presenta la lámina.
2. Ahora coloca unas tiras de cinta adhesiva justo en la unión entre las hojas, para que quede fijo.

3. Ahora dobla el papel por la mitad tal y como muestra la lámina.
4. Y vuelve a doblar las puntas para obtener una especie de acordeón en el que podrás meter los dedos, así como en nuestra foto de abajo.

5. En otros colores de papel o cartulina, dibuja y recorta un par de ojos y una lengua larga, puedes utilizar los colores que quieras. Se le hace un dobléz a cada ojo para poderlos pegar sobre el títere y que queden parados.
6. Utiliza la pega en barra o líquida para pegar los ojos y la lengua sobre el títere, así como lo hicimos nosotros.

7. Ahora es cuestión de meter los dedos y mover el títere para que parezca que habla y cobra vida.
8. También puedes hacer muchos personajes diferentes con esta misma técnica, agrega otros detalles decorativos y conseguiremos otro títere diferente.

- Invitar a los estudiantes para que, en conjunto en casa con apoyo de sus padre o tutores, elabore otros títeres siguiendo el modelo y lo puedan compartir en clase con sus compañeras/os.

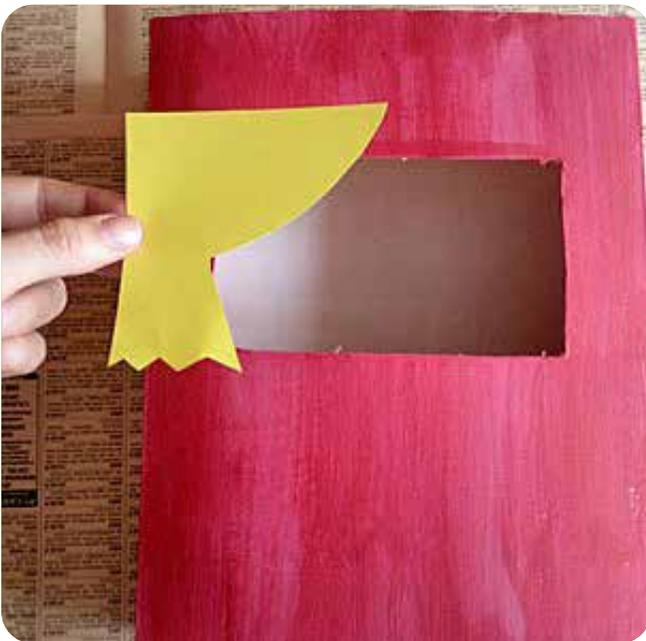
Recordar:

Se denomina teatrino al espacio de representación sobre el cual los títeres realizan la representación de sus historias. Generalmente, el teatrino cumple la función de representar el ambiente escénico de la historia.

Las personas que están detrás del teatrino se les llama titiriteros que son los encargados de manejar las cuerdas de cada títere, desplazando los personajes, así como las voces de acuerdo al desarrollo del diálogo.

El tamaño del títere, depende del tamaño del teatrino o sea el lugar donde se prepara para presentar los títeres.

Es recomendable elaborar los muñecos con materiales de desecho como: cartulinas, periódicos, cajas, tusas, retazos, calcetines, otros.

¿Cómo elaborar un Teatrino?

Lo Primero que se debe hacer es tener muy en cuenta de qué trata la obra que realizaremos con las y los estudiantes, los siguiente será conseguir una caja lo suficientemente grande donde se pueda meter al menos uno de los integrantes del grupo, medir la caja por todos los lados y seleccionar uno que sea lo suficientemente cómodo para maniobrar con los títeres, pintarla con motivos acordes a la obra que se va a realizar. Para hacer los personajes puede utilizar diversos materiales:

- Dibujos animados
- Telas
- Lanas
- Papel (crepe, bond, otros)
- Palillos de Altura

También pueden utilizar cualquier material que sea útil y flexible como artículos de cocina, recortes de telas, pedazos de lápiz, otros.

Escenarios:

El escenario o fondo donde van a actuar los personajes no necesariamente tiene que ser tridimensional, pueden tomar varias telas de colores variados, hacerle un dibujo y luego pintarlo con pinturas para cerámica preferiblemente, pero si su presupuesto es flexible compre pintura para telas, pinte los dibujos a la hora de aplicar pintura.

Nunca ponga debajo de la tela o el papel un periódico, ya que la pintura se pasa por la tela y si tienen un papel periódico debajo éste se humedecerá y se pegará a la tela ocasionando un gran manchón que sólo se quita lavando la tela, lo que produciría que toda la pintura que esté en esa tela se caiga luego a la hora de colocar las telas como fondo; la mejor opción es conseguir hilo de tapicería y cocer los extremos en el orden que se van a presentar. Mientras más cerca estén es mejor, porque así cuando cambien el fondo de atrás hacia adelante no se notará que éste queda superpuesto al otro.

A la hora de colocar el telón, lo que pueden hacer es colocarlo como una cortina y fijarlo bien a la caja para que éste no caiga cuando lo cierren y lo abran.

Actividades:

- Indicar a los estudiantes que lleven al aula de clase, materiales que puedan traer de su casa y que en equipo podamos elaborar varios teatrinos, los cuales serán utilizados en otros encuentros.

Presentación de obra teatral

Comentemos con las y los estudiantes las siguientes preguntas:

- ¿Qué observamos en la ilustración?
- ¿Qué personajes aparecen en la representación?
- ¿Considera que se pueden realizar representaciones teatrales con diversos personajes? ¿Por qué?
- con las y los estudiantes

Introducción

Desde los tiempos más remotos la obra teatral es uno de los entretenimientos preferidos de la gente. Es un género literario que está constituido por conversaciones entre los personajes, es decir se trata de una narración expresada en el mundo compositivo del diálogo, aunque también nos podemos encontrar con alguna en clave de monólogo en la que es un solo personaje el que domina y manda en la escena.

Analicemos:

Selección de la Obra

Al momento de seleccionar una obra teatral, hay que tomar en cuenta que estas pueden ser obras: dramática, festivas, trágicas y cómicas las cuales podrían montarse sin ningún inconveniente.

Si los estudiantes desconocen de los que es una obra teatral porque nunca han participado en alguna presentación, en este caso debemos de seleccionar obras cortas que no tienen mayor complicación de montaje, si la obra que se selecciona es extensa se toma una parte de ella.

En relación con el tiempo que se dispone para el montaje de la obra, fin último del trabajo que se va a realizar, la selección de ésta debe ser conversada con los estudiantes y analizar los pros y contras de las obras posibles a representar.

Elaboración del guión teatral

Recordar:

Un guion teatral es un texto escrito que contiene los parlamentos que dice cada personaje, así como los comentarios que indican la forma de hablar y el movimiento de los personajes dentro del escenario. También contiene datos acerca de la apariencia del espacio que debe crearse con la escenografía.

Recomendaciones:

- En conjunto con los estudiantes, después de seleccionado el texto, se procura ir dándole un mayor sentido a las diversas situaciones dramáticas.
- Guiados por la o él maestro los alumnos elegirán los personajes, cuyo trabajo de profundización y estudio debe empezar a realizar la práctica.
- Se lee detenidamente el guión para que los estudiantes escojan el personaje que desean imitar o representar, hay que tomar en cuenta las habilidades y destrezas que posee cada participante de esta manera facilitará el desarrollo del papel que vayan a desarrollar en la obra.

Recomendaciones

1

En conjunto con los estudiantes, después de seleccionado el texto, se procura ir dándole un mayor sentido a las diversas situaciones dramáticas.

2

Guiados por la o él maestro los alumnos elegirán los personajes, cuyo trabajo de profundización y estudio debe empezar a realizar la práctica.

3

Se lee detenidamente el guión para que los estudiantes escojan el personaje que desean imitar o representar, hay que tomar en cuenta las habilidades y destrezas que posee cada participante de esta manera facilitará el desarrollo del papel que vayan a desarrollar en la obra.

Obra Teatral La Herencia

La escena se desarrolla en un mundo lleno de animales, los personajes de la obra son nueve. Se abren las cortinas y se ve aparecer al toro y a la vaca conversando.

Toro: Y qué...—¿Te has enterado de la noticia?

Vaca:—¿Noticia, qué noticia? Yo nunca me entero de nada.

Toro: He oído que el gato ha heredado.

Vaca:— ¿Cómo?

Toro: Sí, sí, —¿Te acuerdas de su tía Enriqueta?

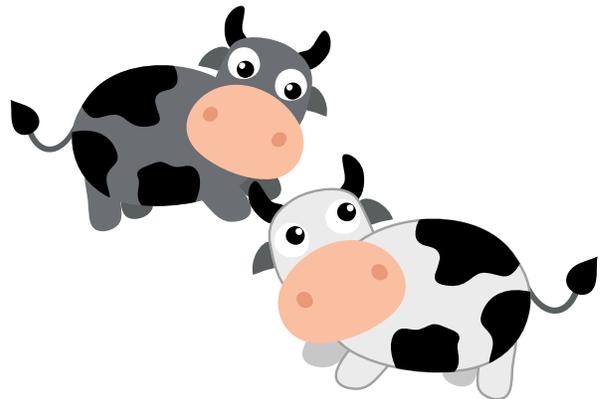
Vaca: Sí, esa que era millonaria y vivía en el barrio San Judas.

Toro: Esa, esa, pues parece ser que se ha muerto y le ha dejado toda la pasta.

Vaca: Pues sí que va a engordar, macarrones, tallarines, lacitos...

Toro: —¡Qué no, ¡qué no me refiero a ese tipo de pasta! Le ha dejado todo su dinero.

Vaca: Madre mía, pues entonces habrá que ir a visitarle y ayudarle a gastarse toda esa pasta —¿No crees?, jajajajajaja.

Ambos se marchan riéndose, mientras aparece en escena el Cangrejo, narrador de la historia.

Cangrejo: Pues ya lo habéis visto, el gato parece ser ahora un gran millonario y todos parecen querer ser sus amigos, - ¿Qué os parece?

El Cangrejo se va mientras entran en escena el León y el Elefante.

León: Y a ti —¿Qué te pasa?

Elefante: —¡Ah, perdona no te había visto, estaba pensando!

León: —¿Pensando, en qué?

Elefante: Pues en cómo hacerme amigo del gato, ahora que tiene dinero tengo que aprovechar.

León: Pues no creo que quiera ser tu amigo, siempre lo estás irritando con esa trompa larga que tienes.

Elefante: Sí, es cierto que me encanta fastidiarle, sobre todo cuando está durmiendo.

León: Aunque me has dado una idea, podemos ir a verle y probar a ver si lo conseguimos.

Elefante: —¡Estupendo, vamos, no quiero perder la oportunidad!

Ambos se marchan juntos, y el amigo Cangrejo aparece de nuevo.

Cangrejo: —¿Lo veis?,— ¡Qué barbaridad! Ahora todos intentan acercarse al gato cuando antes pasaban de largo, el saber que tienen dinero los está trastornando, por cierto, por ahí llega el príncipe rana, a ver qué le parece todo esto. La Rana entra en escena.

Rana: —¡Ehhhhhhhhhhh, hola amigo tenazas!—¿Qué haces aquí tan solitario?

Cangrejo: Aquí con unos amiguitos (señala al público) contándoles lo del gato y su dinero.

Rana: —¿Dinero?— ¡Qué bromista, el gato es más pobre que los mendigos del barrio!

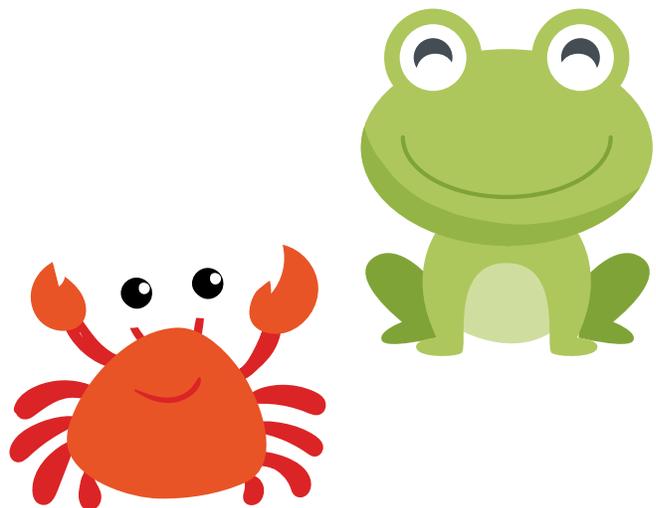
Cangrejo: —¡Qué noooooooooo, ¡qué ha heredado y ahora tiene más dinero que...que...que...túúúúúúúú!

Rana: —¡No es posible!

Cangrejo: —¿Es que no te alegras por él?

Rana: —¿Alegrarme? Todo lo contrario, he de encontrar la forma de quitárselo, nadie puede ser más rico que yo aquí en mi reino.

Se marcha enfadadísimo dejando al Cangrejo pensativo. pensativo.

Cangrejo: Pues ya lo veis, creo que el pobre gato no conseguirá tener ni un amigo verdadero, pero mirad y estar atentos porque creo que viene por allí.

EL Cangrejo desaparece y entra el Gato cabizbajo y muy triste.

Gato: (Mira al público) Ah, hola, —¿estás ahí? Dispense no os había visto, estoy algo distraído. Seguro que sabéis por qué y si no yo os lo digo, pues nada que yo sólo quería tener amigos y me inventé lo de mi tía Enriqueta, pero ahora todos piensan en el dinero y no en mí —¡Qué tristísimo estoy! (Llora)

Mientras llora aparece el Erizo

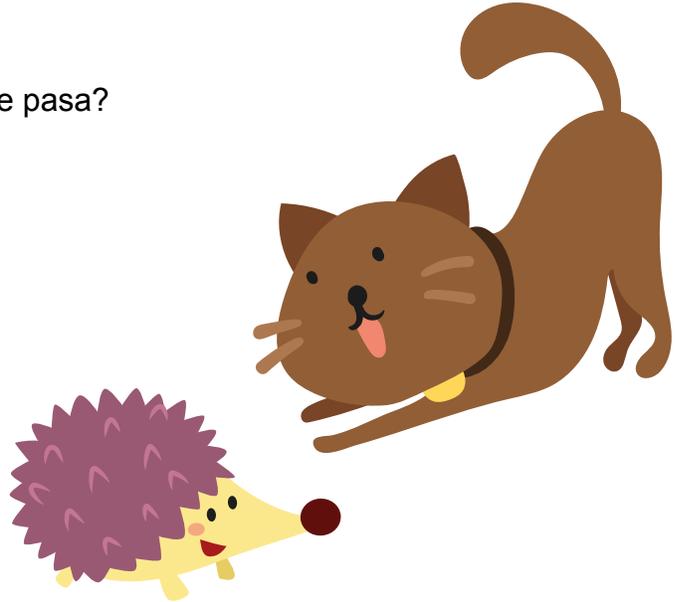
Erizo: Ehhhhhh, Don gato —¿Qué es lo que te pasa?

Gato: Nada, seguro que ya lo sabes.

Erizo: —¿Enterarme, de qué? Yo venía a invitarte a merendar y como sé que no andas bien de dinero pago yo.

Gato: —¿Lo dices de verdad, así que tu ofrecimiento es sincero?

Erizo: Pues claro, yo tampoco tengo muchos amigos, por eso de las púas dicen que pincho todos los balones y no quieren jugar conmigo así que pensé que tal vez tú...

Gato: —¡Es fantástico! Siempre quise tener un amigo con el que compartirlo todo y ahora mi sueño se ha cumplido, no te doy un abrazo porque tus púas me impresionan, pero sabes algo, creo que esto es el comienzo de una gran amistad.

Erizo: —¡Yo también lo creo!

Ambos se marchan muy contentos, aparece el Cangrejo.

Cangrejo: Pues ya lo habéis visto, espero que hayáis aprendido que lo importante de alguien no es el dinero, ni de qué color sea, ni de dónde venga, lo importante es él mismo.

¡Hasta pronto chicos y chicas, seguro que volveremos a vernos!

Caracterización de personajes

En una obra teatral todo personaje interpreta un papel y este papel se caracteriza por las emociones y sentimientos que el artista debe interpretar.

A través de la cara podemos conocer el estado de ánimo del personaje que se interpreta, el actor o actriz debe manejar las ligeras modificaciones de cejas, ojos y boca para transmitir diferentes emociones. Para acompañar la emotividad de la cara tenemos el cuerpo, este puede añadir mayor expresividad de lo que el personaje quiere transmitir, en algunos casos sin mediar palabra alguna puede transmitir un gran número de emociones.

El Teatro Gestual desarrolla el cuerpo danzante, dramático e interpretativo. Su lenguaje acaricia múltiples géneros teatrales, pero su fuerza reside en un sentido de la composición profundamente universal de las expresiones humanas.

La expresión es un medio de comunicación, a través del lenguaje se manifiestan diferentes formas expresivas que ayudan al dominio del espacio escénico en cada movimiento del cuerpo.

En la actuación, es primordial armonizar los movimientos corporales y gestuales para expresar un estado de ánimo; la expresión de la cara, gestos y miradas, dan significado a la obra porque de esta manera el actor o actriz transmite los sentimientos humanos.

En el universo expresivo del cuerpo humano y desde una base técnica corporal los artistas participantes encuentran caminos corporales que les permitan acercarse al ejercicio de la representación.

Analizar

La o el maestro tiene que explicar que el montaje de una obra implica un trabajo de carácter colectivo, en el cual todos los personajes (estudiantes) desempeñaran diferentes responsabilidades, todas de igual importancia.

Los autores al desarrollar una obra deben:

- Prepararse para una o varias representaciones
- Aprenderse diversos diálogos
- Moverse de un escenario a otro
- Movimientos corporales

Las diversas acciones, facilita a que los actores realicen sus escenas con más soltura y confianza.

Dentro del rol que desempeñaran los personajes, tenemos:

1- La o el director: La o él maestro realizará el rol de director ayudante, quien colaborará en el montaje de la obra. Éste establece desde inicio del montaje la ubicación de los personajes, sus entradas y salidas, las correcciones de sus movimientos, todo dentro de la mayor libertad, creativa asignada a los personajes-actores.

2- Actores: Son quienes finalmente tienen la responsabilidad del éxito de la obra. Por eso, la elección de los personajes debe efectuarse en la forma más idónea posible, considerando condiciones, responsabilidad, capacidad de trabajo. El docente recordara a los estudiantes que no hay papel chico porque todos tienen igual importancia en el contexto de la obra.

3- Escenógrafo o pintor: Se encarga de las diversas decoraciones del escenario, lo que da lugar a que lea la obra y busque todos los signos emitidos por el escritor en el texto. Es preferible que se busque una escenografía simple, sin complicaciones pero que ayude a la comprensión de la obra por parte del público.

4- Responsable de la parte musical: Puede que la obra exija una determinada melodía o no la elija. En todo caso, la música que se utilice debe tener relación con el sentido de la obra. Se preocupará de que el sonido se proyecte en las instancias convenidas.

Utilería

La utilería es el conjunto de objetos y utensilios que aparecen en escena, esta forma parte de los recursos necesarios para la representación teatral.

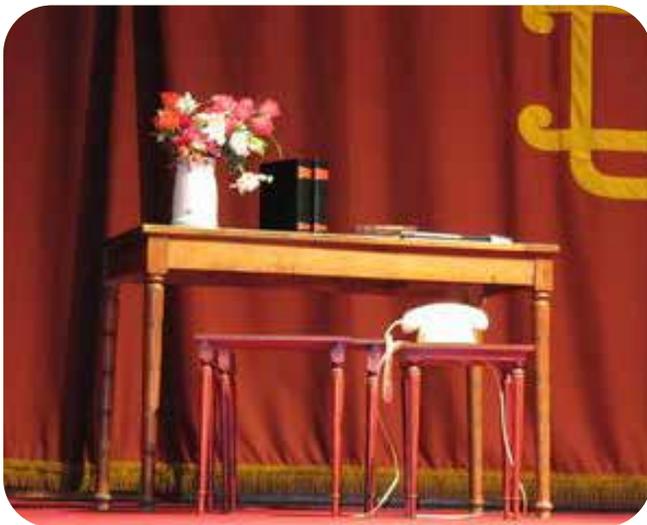
La utilería dispone de una enorme relevancia en la puesta en escena de un programa de televisión, una obra de teatro o una película porque ayuda a contextualizar y muchas veces hasta puede tener un peso propio en la historia que se relata. Junto con el vestuario la utilería de los actores y la escenografía, resultan pilares fundamentales de cualquier escena artística, puede ser real y física, y consistir de objetos comunes, de uso corriente.

El vestuario es uno de los componentes más importante de la apariencia externa del personaje y la apariencia externa es el primer impacto de acercamiento entre el público y el personaje. Si al entrar a la escena el actor va con la peluca, el maquillaje y el vestuario correcto se encuentra con un público predispuesto a creer que ese que se pasea en la escena no es el actor sino el personaje. El resto dependerá de su desempeño vocal, corporal e histriónico para lograr que el espectador no sólo no abandone, sino que se entregue completa e íntegramente a la ficción.

El vestuario, además de servir al actor, es también parte de los lenguajes visuales de la puesta en escena, como la escenografía y la iluminación, y puede determinar, para bien o para mal, tanto el entendimiento como la inclinación de los espectadores por la obra en general.

La puesta en escena plasma tres clases de utilería

Fija o decorativa: Estos son los objetos que forman parte del decorado, permanece en escena durante toda la presentación. También se puede decir que es decoración para poder demostrar el ambiente en que se está presentando de manera más detallada. Ejemplo: muebles, alfombras, cortinas, cuadros, retratos, esculturas, teléfonos.

Utilería de mano: son los objetos manipulados o usados por los actores en escena. Ejemplo: cigarrillos, periódicos, lámparas, maletas, sombrillas, bolsos, comida.

Efectos especiales: Agrupa a los objetos que resultan indispensables para el desarrollo de la acción, la comprensión de la trama o la psicología de un personaje. Ejemplo: Maquinas que aparentan neblina, copa de vino envenenada, gafas de un personaje con problemas de vista.

Actividades

Orientar que se agrupen en equipo de cinco compañeras/os, en donde en conjunto preparan el montaje de una obra teatral, tomando en cuenta lo aprendido en la clase anterior.

- Seleccionen un tema que quieren abordar
- Especifiquen qué es lo que va a suceder en la obra
- De acuerdo con el tema, creen a los personajes
- Dibujen a los personajes que actuarán en la obra
- Analicen qué papel jugarán en la obra (cómo son y función)
- Creen una historia para cada uno.
- El guión es fundamental para realizar una obra de teatro
- Escriban o redacten la obra, ésta puede ser corta
- Al final de escribir la obra coloquen el título, es el momento indicado, debe tener relación con lo escrito en el guión
- Cuando esté escrita la obra, compártalo a sus compañeros de otros grupos para que la lean y opinen; a partir de sus comentarios pueden acabar de retocarlo, seguro que ellos verán cosas que ustedes no habían visto.
- Cada grupo practicará el papel que desempeñarán en la obra, así mismo seleccionarán la utilería que usarán dentro de la obra.
- Presentación de la obra a los compañeros de grado, escuelas o comunidad.

Características a tomar en cuenta al momento de realizar una obra

- Formación de equipos.
- Disposición de los personajes.
- Disposición de un local fijo, tanto para la práctica, como para la actuación de la obra.
- Contar con guiones teatrales elaborados.
- Vestuarios y utilería adecuados.

Orientaciones Prácticas

- Seleccionar una obra teatral y elaborar su parlamento escénico, cada integrante deberá garantizar la utilería que puede servir para preparar la escena.
- Practicar los elementos que intervienen con el dominio escénico que exige en cada personaje en el libreto, con el fin de demostrar las habilidades de cada personaje.
- Presento en plenario la escena del cuento seleccionado.

COMPONENTE MÚSICA

4
UNIDAD

La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón
Magdalena Martínez, Flautista española

❧ Técnicas de la música y el canto ❧

En esta Unidad, se va a conocer a través de los temas que se van a desarrollar, las diferentes formas de expresión musical y las técnicas musicales que desarrollan la sensibilidad auditiva, lo que a su vez estimula otros centros de aprendizajes, como es la memoria, coordinación motriz y la capacidad creadora y expresiva que se manifiesta a través de la música.

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje musical, los estudiantes conocerán lo relacionado a la línea rítmica, el pentagrama musical y las notas musicales, lo que es un compás musical y todo lo que conlleva éste. Asimismo aprenderán las técnicas vocales como respiración, articulación y vocalización así como el cuidado del aparato respiratorio, fonador y resonador y conoceremos algunos cantos tradicionales y populares de la comunidad.

Comentemos con las y los estudiantes:

- Estos niños son de cuarto grado ¿Qué están haciendo?
- ¿Te gusta cantar?
- ¿Qué tipo de música te gusta cantar?
- ¿Te gustaría ser parte de un coro musical?

Música y Canto

Canto es la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador, la voz, siguiendo una composición musical. El canto despliega una importante función dentro de la música porque es el único medio musical que logra integrar el texto a la pieza musical. Los

seres humanos, desde tiempos muy antiguos, han utilizado su propia voz para producir música. En cada cultura la voz se maneja de manera diferente de acuerdo con el estilo musical propio. Cada voz humana es distinta y, por tanto, la clasificación no siempre es fácil. En occidente las voces humanas se clasifican con base en dos conceptos: La tesitura y el timbre.

La tesitura es la gama de notas en la que una voz se canta más cómodamente. El timbre, como se menciona al tratar las cualidades del sonido, es la característica especial que distingue una voz de otra. Generalmente una voz de tesitura aguda tiene un timbre delgado o claro, mientras que una de tesitura grave tendrá un timbre grueso u oscuro. Como se dijo antes, cada voz es diferente y puede haber excepciones en cuanto a la correspondencia tesitura-timbre. Aunque existen clasificaciones más detalladas que ocupan los especialistas, a continuación se presenta la clasificación general de las voces humanas.

En la voz masculina las voces claras están constituidas por: las voces de Tenor y Contratenor, y las oscuras por las voces de: Barítono, Bajo. Sin embargo he aquí algunas excepciones, pudiendo encontrar tenores con un timbre más oscuro, como el Tenor dramático o el Lírico - Spinto que formarían también parte de las voces oscuras.

En el caso de las voces femeninas, la voz clara está constituida por la Soprano, encontrándose también, como en el caso masculino, excepciones en cuanto a sub-clasificaciones determinadas, (Soprano dramática - Soprano lírica-Spinto) Y las voces oscuras la integran la cuerda de: Mezzosoprano y Contralto. Siendo la última extremadamente difícil de encontrar, se estima que sólo un 2 % de las mujeres son contra alto.

Es importante mencionar que la voz es un instrumento de nacimiento. Por tanto, cada persona tiene ya un determinado tipo de voz y lo que se hace es trabajar con ella. Los tipos de voz son determinantes para los personajes de la ópera. Sin embargo, un cantante sólo podrá cantar representando al personaje que vaya de acuerdo con su tesitura y tipo de voz. En el caso de los coros, sólo se utilizan cuatro voces: soprano, contralto, tenor y bajo; mientras que las voces intermedias se representan con las otras dos.

El sonido vocal se produce en una acción física combinada. Las partes son el apoyo, la función combinada de mucosidad, cuerdas y músculos vocales (*messa di voce*) y de la resonancia y supresión de los armónicos del sonido emitido de la laringe al tacto vocal (boca, cabeza).

Hay diferentes técnicas de canto que se aplican según el estilo musical en que se canta. En la ópera, cuya base proviene del lema “recitar cantando”, se aplica la técnica del canto lírico, mientras que en el canto popular, la pauta es lograr un sonido semejante al de la voz hablada.

En una voz formada de cantante, hay una oscilación notoria de amplitud y frecuencia del sonido que se denomina vibrato. El vibrato controla la coordinación entre voz de cabeza (vibración de la capa mucosa) y voz de pecho (vibración de ligamento y *musculus vocalis*).

El ámbito vocal es el marco total de frecuencias que puede generar un tracto vocal. Se mide por la frecuencia más grave y más aguda posible. Dentro del ámbito, el volumen sube de la nota grave a la nota de arriba.

Durante la adolescencia, todas las voces cambian de un ámbito agudo a un ámbito más grave, debido al cambio hormonal. Esa mutación es más marcada en voces masculinas que en voces femeninas. Antes de la mutación, un niño puede cantar como soprano o alto.

La voz se divide en tres registros básicos.

- **La voz de pecho:** es un movimiento del músculo *vocalis*, cuerda vocal y la mucosidad que cubre los labios vocales. Es la función básica debajo del *mí* central, tanto en voces femeninas como en voces masculinas. Por lo tanto se nota más presencia de la voz de pecho en voces masculinas.
- **La voz de cabeza:** es un movimiento solo de la capa mucosa que cubre los labios vocales. Es la función básica de todas las voces encima del *mí* central. Por eso, en las voces femeninas es la función básica, mientras que en voces masculinas no entrenadas solo existe en su forma aislada como falsete.
- **La voz de silbido o *Voz flageolet*:** es un sonido de silbido producido, al cerrar el músculo *vocalis* casi por completo, dejando una pequeña abertura. Ese registro aparece en voces femeninas agudas y, en casos aislados, en voces masculinas. Se usa para producir las notas de *do* para arriba.

En la música clásica los cantantes son clasificados en las siguientes categorías: voces masculinas (soprano, tenor y barítono), voces femeninas (soprano, mezzosoprano y contralto). Por su lado, en la música popular, el cantante más que nada se formará a través de la experiencia práctica, aunque esto no ha sido un obstáculo para que se creen escuelas especializadas en canto popular en Europa.

La carrera de cantante profesional, es decir, para cantar en una ópera o en un concierto, se deberá cursar en el conservatorio de música y tiene una duración de cinco años, en tanto, son requisitos indispensables rendir un examen de admisión y someterse a un diagnóstico de voz. Ahora bien, más allá de la carrera profesional que seguramente le permitirá al cantante perfeccionarse en materia interpretativa, debemos decir que el talento del canto es algo innato, natural, con el que se nace. Una persona que no tiene talento en este sentido, podrá aprender con el estudio la técnica y lograr afinar pero el caudal de voz es una cuestión con la cual se nace y es muy difícil lograr el talento solamente estudiando.

🌀 Graficación de la línea rítmica 🌀

Gráfica musical

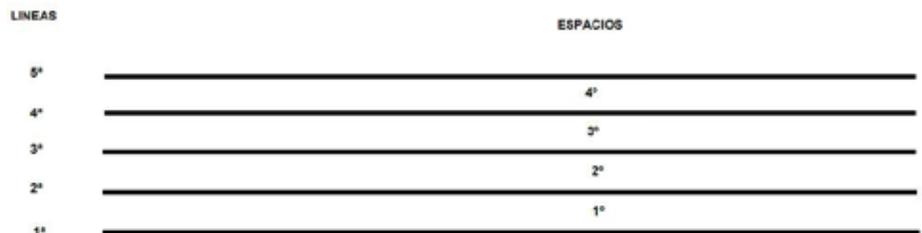
El método habitual para recordar y transmitir la música es oral; la mayor parte de la música del mundo se aprende de oído. La mayor parte de la música popular, especialmente la de culturas no occidentales, se compone en la mente del compositor y se transmite y memoriza oralmente. Los actos creativos de la música incluyen la improvisación, es decir, la creación de nueva música en el curso de la interpretación, en general a partir de alguna estructura previamente determinada, como las ragas de la India o los maqams del Próximo Oriente.

Por su parte, el sistema occidental ha desarrollado, en cambio, un complejo sistema de la notación que indica principalmente el movimiento del sonido y el tiempo que éste dura, con una capacidad limitada para regular otros elementos más sutiles, como el timbre. Con todo, permite transcribir un mayor número de elementos que el resto de los sistemas de grafía musical. Precisamente ha sido tal detallismo el que ha permitido el mayor desarrollo armónico de la música occidental y, en general, una mayor libertad creativa, pues el intérprete precisa mantener menos datos en la memoria que en otros sistemas.

Pentagrama

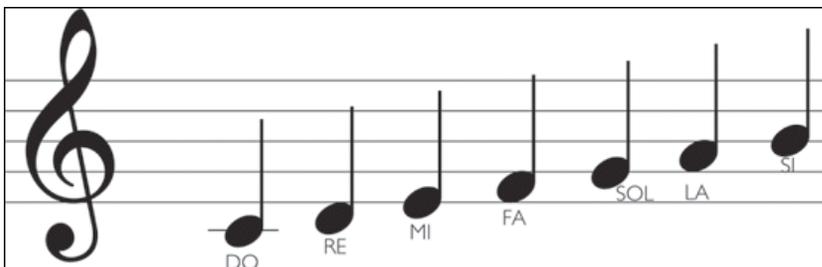
El pentagrama (del griego: πέντα, penta: cinco, y γράμμα, grama: escritura, dibujo, línea) o pauta musical es el lugar donde se escriben las notas y

todos los demás signos musicales en el sistema de notación musical occidental. Está formado por cinco líneas y cuatro espacios o interlíneas, que se enumeran de abajo hacia arriba. Las líneas son horizontales, rectas y equidistantes.

La pauta musical o pentagrama tal como lo conocemos hoy, se originó a partir de la notación musical del canto gregoriano en la Edad Media. Hasta ese momento se utilizaba una serie de signos en conjunción con el texto para representar la altura. Sin embargo, cuando los cantos propiamente dichos fueron escritos se comenzaron a emplear líneas para representar la altura, junto con los signos indicadores de altura por encima del texto. Cuando se empieza a utilizar la pauta musical apenas se usaba una línea coloreada, que data del siglo IX. Dicha línea se colocaba sobre el texto del canto. La altura estaba representada por la distancia de las notas en relación a la línea. Como esto no era muy preciso, con el tiempo se fueron añadiendo más líneas hasta configurar el pentagrama que usamos hoy en día.

Para escribir música se representan en el pentagrama los signos musicales pertinentes en su altura o función correspondiente dependiendo del efecto deseado. Tales signos pueden ser colocados dentro, por encima o por debajo del pentagrama. Los principales signos representados son las notas musicales, los silencios, la clave, la armadura, el compás, el tempo y el carácter (maestoso, agitato, afectuoso, marcial, etc.).

Las notas musicales son signos gráficos, en forma de óvalo, que representan la altura de un sonido. Se representan mediante figuras que indican la duración del sonido y, su ubicación en una línea o un espacio, indica una determinada altura. Las líneas y espacios se numeran de abajo hacia arriba, la línea más baja es la primera línea y la línea superior es la quinta línea.

La altura nos permite saber si un sonido es grave (bajo) o agudo (alto), y está indicada por la ubicación de las notas musicales en el pentagrama. Las diferentes notas musicales pueden estar ubicadas encima de las líneas del pentagrama o en los espacios entre ellas. Para colocar las notas musicales que por su altura no se pueden representar dentro del pentagrama se utilizan las llamadas líneas adicionales, unas pequeñas líneas que amplían momentáneamente la extensión de la pauta musical.

Silencio

En música un silencio o pausa es un signo que representa gráficamente la duración de una determinada pausa en una pieza musical.

La manera gráfica de indicar la duración relativa de un silencio es mediante la utilización de una serie de símbolos diversos cuyos rasgos se modifican, como por ejemplo la ubicación en el pentagrama o el número de ganchos que tienen. Cuando un silencio aparece en el pentagrama quiere decir o nos indica que no debemos tocar esa parte.

Cada figura musical cuenta con su correspondiente silencio que representa su mismo valor o duración. Se considera que el silencio es una nota que no se ejecuta. La combinación de silencios utilizados para marcar las pausas sigue las mismas reglas que para las figuras musicales.

El silencio tiene dos funciones:

- Separar las frases musicales.
- Proporcionar un tiempo de descanso (y de respiración, en el caso de cantantes e instrumentos de viento) al intérprete musical.

Claves

La función de la clave es asociar las notas musicales con las líneas o espacios del pentagrama. Una clave asocia una nota en concreto con una línea del pentagrama, de manera que a las notas siguientes les corresponderán los espacios y líneas adyacentes.

Existen tres símbolos distintos para representar a las distintas claves, la clave de sol, la clave de fa y la clave de *do*, que llevan el nombre de la nota que designan a una línea de los pentagramas, de la siguiente manera:

La clave de *Sol*, en esta posición indica que Sol se ubica en la segunda línea del pentagrama. Recuerda que dijimos que las líneas se numeran de abajo hacia arriba. El símbolo usado para representar esta clave se basa en un espiral parecido a una G, unida a una especie de S. La clave de sol en la notación musical moderna se coloca en la segunda línea del pentagrama empezando por la de abajo, y esa colocación se guía por el inicio de la espiral que la forma. Durante el Barroco se la conocía como clave italiana. También se la denominaba “clave de violín” (puesto que las partituras para este instrumento se escriben en esta clave) o “clave de G” (utilizando la notación musical anglosajona). En inglés se denomina treble clef (‘clave para agudos’) y a veces “clave francesa”.

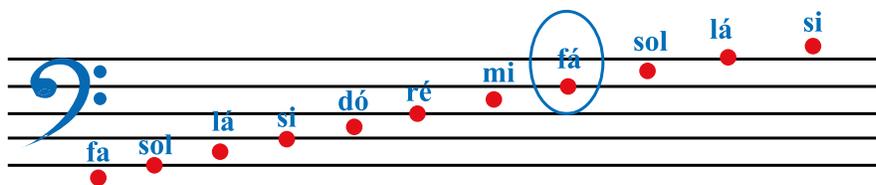
Es la clave que da la posibilidad de representar sonidos agudos, de manera que es la que usan los instrumentos con tesituras más altas. Sobre todo la usan los instrumentos de viento de madera, el saxo, el violín, algunos instrumentos de percusión, y la mano derecha del piano (a diferencia de la mano izquierda, que lee en clave de fa, y también en clave de *sol*). En la música vocal, tanto la voz soprano como la contralto, están escritas igualmente en esta clave si bien, en sus orígenes, esto no era así ya que cada una tenía una clave propia. La clave de *sol* es la más usada en la actualidad.

La clave de *Fa*, en esta posición indica que *Fa* se ubica en la cuarta línea (en medio de los dos puntos. Cada uno puede hacer la clave de *Fa* como quiera, ya que no tiene un sitio determinado. La clave de *fa* se ha representado con dos símbolos distintos, aunque uno de ellos en la actualidad está en desuso. Ambos símbolos provenían de una versión estilizada de la letra F, que en la notación musical anglosajona simboliza a la nota *fa*. Esta clave sitúa a la nota *fa*₃ (*fa*₂, según la notación franco-belga y *fa*₄, según la notación de Riemann) sobre el pentagrama, y tiene dos posiciones distintas sobre el mismo, o bien sobre la tercera línea, o bien sobre la cuarta línea. Su situación sobre una o sobre otra línea lo marcan dos pequeños puntos, uno encima del otro, que se colocan a la derecha de la clave y delimitando la línea a la que se refiere.

Clave de *fa* en cuarta

La clave de *fa* que se sitúa en la cuarta línea del pentagrama, se denomina clave de *fa* en cuarta y hace más tiempo se denominaba también clave de bajo, ya que

para la música vocal la partitura de los bajos estaba escrita en esta clave. Es la clave en uso que permite escribir sobre el pentagrama sonidos más graves. En la actualidad, la usan sobre todo los bajos de la cuerda frotada, como el violonchelo y el contrabajo, y los instrumentos más graves de la familia del viento metal, como por ejemplo la tuba o el trombón. También usada en percusión (redoblante, timbales, platillos, bombo, caja, etc.). También se usa para la mano izquierda del piano, que da sonidos más graves que la mano derecha, que se escribe en clave de *sol*.

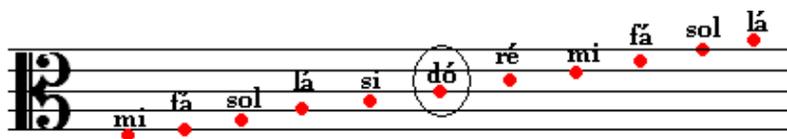
La clave de *Do*, en esta posición indica que *Do* se ubica en la tercera línea. El símbolo que representa a la clave de *do*, está formada por dos C al revés, una encima de la otra. Esto es porque en la notación anglosajona, la C representa a la nota *do*, y además se encarga de asignar a las líneas del pentagrama la nota *do*₄ (*Do* central). Esta clave tiene cuatro posiciones posibles, en la primera línea, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, aunque las más utilizadas son las que se sitúan sobre la tercera o cuarta línea. Como generalidad, se usa para representar sonidos medios.

Clave de *do* en tercera

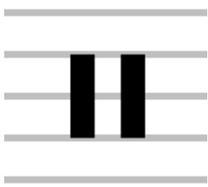
La clave de *do* que se sitúa sobre la tercera línea del pentagrama, se denomina clave de *do* en tercera o clave de contralto, debido a que la música para contraltos se solía representar en esta clave. Se usa para la música para violas, a veces para trombones y para música vocal antigua.

Estas tres claves designan sonidos distintos sobre el pentagrama: la clave de *fa* asocia a una línea del

pentagrama el fa_3 , la clave de sol asocia el sol_4 , y la clave de do asocia el do_4 (siendo éste, por convención, el do central del piano). De esta manera, se usa una u otra clave para determinar distintas tesituras.

Clave para Percusión

La clave de percusión, a diferencia del resto de claves, no tiene el mismo significado que la de sol , la de fa ni la de do . Ésta, no coloca los sonidos entre las líneas y espacios, como hacían las otras, sino que es una convención para mostrar que lo que está escrito a continuación de ella en el pentagrama está dedicado a la percusión que no tiene ninguna afinación en concreto. A cada instrumento se le asigna una línea o un espacio distinto. Para partituras de instrumentos de percusión que sí emiten distintas notas, que tienen afinación, como por ejemplo los timbales, o los xilófonos, tienen partituras propias separadas de la de percusión, con las claves ya explicadas, como el resto de instrumentos.

Clave para Guitarra

La música para guitarra o bajo, en muchas ocasiones no viene escrita en los pentagramas tradicionales, sino que viene escrita en tablaturas. Son como los pentagramas, pero suele tener seis o cuatro líneas, representando cada línea una cuerda. A diferencia de los pentagramas, no se representa la nota, sino la posición de los dedos sobre los trastes. Para indicar que es una tablatura y no un pentagrama, se indica con las letras TAB en sentido vertical al comienzo de la obra. Este TAB tendría el mismo significado que la clave de percusión.

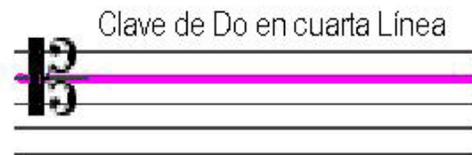
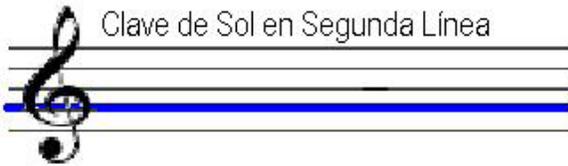
A pesar de existir tantas posibilidades distintas de claves y posiciones en el pentagrama, solamente se usan normalmente siete de estas posibilidades. Los criterios para usar una clave u otra son principalmente dos, que la tesitura del instrumento que lo va a interpretar se adecue al rango de notas que impone la clave, y que sea lo más claro y simple posible, para facilitar la lectura de la partitura al músico.

No se usa la clave de sol colocada en la tercera, cuarta o quinta línea, porque estaría dando las mismas notas que la clave de do en primera, la clave de do en segunda y la clave de do en tercera respectivamente. Son totalmente equivalentes, en cuanto al nombre de las notas y en cuanto a la tesitura. No tiene mucho sentido usar distintas claves para nombrar exactamente lo mismo. Si además tenemos en cuenta que las claves de do en primera y segunda línea son muy poco utilizadas, es muy innecesario usar más claves.

No se usa la clave de fa en la primera o en la segunda línea, porque tienen equivalencia de nombre y tesitura con la clave de do en tercera y la clave de do en cuarta respectivamente, así que no es útil porque estas claves de do son bastante utilizadas.

De entre las claves de do posibles, la que no se usa es la que está colocada en la quinta línea del pentagrama. Esto es porque tiene equivalencia de nombre y tesitura con la clave de *fa* en tercera. Si esta clave ya se usa poco, es innecesario crear más elementos para la notación.

Las claves más usadas

La Armadura

La armadura de tonalidad o simplemente armadura en notación musical es el conjunto de alteraciones propias (sostenidos o bemoles) que, escritas al principio del pentagrama, sitúan una frase musical en una tonalidad específica. Su función es determinar qué notas deben ser interpretadas de manera sistemática un semitono por encima o por debajo de sus notas naturales equivalentes, a menos que tal modificación se realice mediante alteraciones accidentales.

Armadura de la tonalidad de la mayor / fa sostenido menor.

Las armaduras de tonalidad por lo general se representan al principio de una línea de notación musical, inmediatamente después de la clave y antes del signo de compás. Su propósito es reducir al mínimo el número de alteraciones necesarias para anotar la música en la partitura a lo largo de una pieza. Por esa razón, se suelen emplear las armaduras para evitar la complicación de tener que escribir las alteraciones accidentales cada vez que aparecen las notas musicales que deban ser alteradas en una determinada tonalidad.

La escala musical

En un sentido general, se llama escala musical a un conjunto de sonidos ordenados, notas de un entorno sonoro particular (sea tonal o no); de manera simple y esquemática (según la notación musical convencional pentagramada). Estos sonidos están dispuestos de forma ascendente (de grave a agudo) aunque, de forma complementaria, también de forma descendente (de agudo a grave), uno a uno en posiciones específicas dentro de la escala, llamadas grados.

La cantidad (grados) y cualidad (alturas) de los sonidos seleccionados discriminadamente del total del universo acústico para definir un ámbito sonoro particular determina la existencia

de numerosos tipos de escalas musicales; cada uno de los cuales detalla un ordenamiento específico de un conjunto discreto de sonidos, cuyas diferentes alturas están relacionadas entre sí sistemáticamente (según un modelo de afinación), proporcionando una medida de las distancias entre los sonidos (intervalos) que la componen y las relaciones que los definen.

Aunque varias escalas pueden tener la misma representación, su afinación e intervalos pueden ser diferentes y por lo tanto, sonar distintas.

La utilidad práctica de la escala musical es fundamentalmente didáctica, y permite sintetizar la composición particular de un sistema musical, como también exponer de manera simplificada, esquemática y

conveniente el material melódico y/o armónico del que está compuesta, en parte o en totalidad, una obra musical sometida a estudio. No debe confundirse el concepto de escala musical (sonidos ordenados por grados) con el de tonalidad (característica tonal de una obra musical centrada en un sonido particular), o el de modo (manera de distribuir los intervalos).

Existen muchas escalas musicales, tantas como ámbitos sonoros se deseen considerar; surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo, según las distintas formas culturales. Su clasificación es variada, generalmente el criterio básico para categorizar cada escala musical está dado por el número de sus sonidos componentes (escalas pentatónicas, hexatónicas, heptatónicas, etc.), y/o los intervalos existentes entre ellos (escalas diatónicas, cromáticas, mayores, menores, artificiales, etc.).

La escala musical se forma a partir de las distancias de tono y semitono. La mayoría de ellas está formada por siete notas (cuando es con cromatismos suelen ser 12), pero las hay también de seis u ocho.

Escala natural

También llamada diatónica o heptatónica. Es la usada en la música occidental. Está formada por las siete notas naturales, que normalmente se presentan en el siguiente orden: do, re, mi, fa, sol, la y si (las teclas blancas del piano), abarcando lo que se denomina una octava. Cada lugar de la escala se denomina "Grado", numerados del I al VII (al continuar la escala se repite el primer grado como VIII).

Escala cromática

La escala cromática completa representa la sucesión ascendente y descendente de los doce semitonos contenidos en una octava justa en un sistema atonal de temperamento justo. En dicha escala, siete semitonos son diatónicos y cinco cromáticos. La diferente manera de representar el ascenso y descenso cromático (por semitonos) determina 6 tipos de escalas cromáticas, numeradas del I al VI.

Escala cromática ascendente

Escala cromática descendente

Orientaciones:

- La/el maestra/o orienta a sus estudiantes que:
- En su cuaderno dibujen un pentagrama, de acuerdo a lo estudiado.
- Dibujen en el pentagrama elaborado, la clave de sol.
- Dibujen en otro pentagrama la clave de fa.
- De igual manera dibujen la clave de do.
- En equipo de tres organicen la actividad: ¡Vamos a cantar! Donde los estudiantes apliquen sus conocimientos sobre: los signos de puntuación, las tablas de multiplicar, etc., al escribir una canción con la música de sus melodías favoritas.
- Elabore con los niños un cancionero con las canciones escritas por ellos para hacer sesiones de canto en la clase de ECA, en las que participen todos.

El pulso y el acento

El pulso

El pulso musical es el latido constante y regular de la música. Es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. El pulso musical, por lo tanto, consiste en una serie de pulsaciones repetidas de manera constante que dividen el tiempo en fragmentos idénticos.

Lo habitual es que el pulso sea regular, aunque puede modificarse dentro de una misma canción. Esto quiere decir que, en el marco de una obra, el pulso se puede retardar o acelerar.

Puede entenderse al pulso musical como las señales que reflejan el ritmo de la música y que permiten establecer una comparación entre los silencios y las notas que componen una pieza. De este modo, el pulso funciona como una estructura que colabora en la percepción y la comprensión por parte del oyente. El pulso musical podemos decir, por tanto, que viene a ser como el pulso del ser humano, un latido regular, ya que es una condición rítmica de tipo constante. Está determinado por dos factores fundamentales como son la duración de la totalidad de la canción en sí y, por supuesto, el tiempo de la misma.

Muy en relación con el término de pulso musical se encuentran otros conceptos que son básicos a la hora de analizar una composición de ese tipo cualquiera. En concreto, uno de aquellos es el acento, que se refiere a la intensidad mayor que se da en ese pulso o en una nota concreta. Se considera que el acento es el primer tiempo de cada compás y sobresale por ser repetitivo y por efectuarse de manera cíclica o periódica.

Por otro lado, nos topamos con el mencionado compás, que es la división que se realiza de una composición. Esa división se realiza en fragmentos rítmicos que son similares y que tienen entre sí el mismo número de pulsos o de tiempos. En las partituras cada compás se delimita gracias a unas líneas verticales, que son conocidas por el nombre de barras divisoras de compás.

Si dejamos de lado la teoría y nos centramos en una explicación coloquial, podríamos decir que el pulso es aquello que, en una canción, se marca a partir de aplausos o del movimiento rítmico del pie. La noción de tempo está asociada a la cantidad de pulsos por minuto. Cuando el tempo es mayor, la obra contendrá una mayor cantidad de pulsos por minuto. Esto deriva en que la interpretación de la pieza en cuestión deba ser rápida. El ritmo de una obra, en definitiva, está dado por lo que duran las notas y por la ubicación de éstas en el espacio de acuerdo al pulso. El pulso musical, a su vez, determina el tempo de la canción, ya sea lento, medio o rápido. De manera coloquial se usa el término pulso musical para referirse al duelo que llevan a cabo dos personas y que consiste básicamente en cantar juntas una canción para así demostrar sus cualidades vocales y su madera de artista. Lógicamente como en cualquier duelo habrá un ganador, el que así determine en este caso un jurado.

El Acento

La palabra acento se deriva del término latino *accentus*, que a su vez tiene su origen en un vocablo griego. Se trata de la articulación de la voz para resaltar, con la pronunciación, una sílaba de la palabra. Esta distinción se produce a través de una mayor intensidad o gracias a un tono más elevado.

El acento, es la parte que suena más fuerte, al igual que en las palabras, en la música, se observan los acentos. Primero localizamos el pulso y después, notamos que una de esas pulsaciones suena más fuerte: este es el acento. En la música, el acento señala donde cae el peso del pulso. En este sentido, el acento puede aparecer como una marca dentro de la notación musical, que señala qué nota tiene que ser reproducida con mayor intensidad. Sin embargo, todas las partituras llevan una acentuación implícita, la cual se deduce observando el tipo de compás, indicado al comienzo de cada parte de la obra (si se trata de una composición tal como un concierto para piano o una sinfonía) y en cada alteración.

La idea de acento musical, por lo tanto, está relacionada al énfasis aplicado en un acorde o en una nota. El uso del acento musical determina la acentuación, una de las cuestiones involucradas en la forma en que se expresan las composiciones. Se percibe en el oído como una aplicación particular de energía, posibilitada por un modo de interpretar una frase musical. Dicho acento es especificado en la notación a través de un signo que le indica al intérprete la necesidad de aplicar más intensidad en dicha nota, en comparación al resto de las notas que se encuentran alrededor.

La importancia del acento musical es tan grande como la de cualquier otro elemento de una composición, incluida cada nota de las diversas melodías que la integran, ya que si el intérprete ignora el acento entonces no puede reproducir la obra de forma correcta. Se trata de la clave para articular una ejecución: las notas acentuadas destacan del resto y permiten que se genere un dibujo armonioso en el oído; por el contrario, podría decirse que sin acento musical, cualquier melodía sería una línea recta. El pulso es la sensación regular y constante que se oye en la música, es como el latido interno de la música. El acento es la fuerza o énfasis que se le pone a los sonidos que se hacen con más fuerza.

El ritmo

La simple observación de la naturaleza nos demuestra que el ritmo está presente en ella: la alternancia entre los días y las noches, el vaivén de las olas, los latidos del corazón, nuestra respiración... Así pues, ritmo es la organización en el tiempo de los pulsos y acentos dando lugar a una sucesión determinada. Hay ritmos binarios, ternarios o cuaternarios.

El ritmo binario se produce cuando los tiempos aparecen en grupos de dos, alternando un primer tiempo fuerte con un segundo tiempo débil. Cuando los tiempos aparecen agrupados de tres en tres, es decir, con un primer tiempo fuerte y los otros dos débiles, tenemos un tiempo ternario. El tiempo cuaternario puede describirse como un tiempo binario doble, donde aparecen dos grupos de dos tiempos binarios, solo que el acento del tercer tiempo es secundario.

El compás musical

El compás es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo (figuras musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una contraposición entre partes acentuadas y átonas. Se separan mediante líneas divisorias o barra de compás. Cuando la pieza llega a su fin, la última se pone doble.

1: la redonda; 2: la blanca; 4: la negra; 8: la corchea; 16: la semicorchea

Los compases se pueden clasificar atendiendo a dos criterios:

- Según la distribución de la métrica o acentuación: en este caso hablamos de compases binarios, ternarios o cuaternarios.
- Según el número de elementos en que se descomponga o subdivide cada pulso: en este caso hablamos de compases simples o compuestos.

Algunos compases comunes.

Los compases simples son aquellos en los que la figura que completa una de las partes en las que se dividen es una figura divisible en dos partes. Los compases simples tienen en el numerador los números 2, 3 ó 4 y en el denominador 1, 2, 4 y 8. De la combinación de cada una de estas cifras del numerador con las del denominador resultan 12 compases regulares simples. En los compases compuestos, la figura que completa una de las partes en que se divide el compás, es una figura que se divide en tres partes. En estos compases el numerador puede ser 6, 9 ó 12 y el denominador 2, 4, 8 y 16. La combinación de cada numerador con cada denominador nos da 12 compases compuestos.

COMPASES SIMPLES			COMPASES COMPUESTOS		
2/1	3/1	4/1	6/2	9/2	12/2
2/2	3/2	4/2	6/4	6/4	12/4
2/4	3/4	4/4	6/8	6/8	12/8
2/8	3/8	4/8	12/16	12/16	12/16

Cuando un músico se dispone a aprender una obra para interpretarla con su instrumento (esto incluye la voz), entre los pasos previos a la primera ejecución se encuentra la identificación del ritmo, es decir, la forma en la que se organizan los compases; en esta información también se encuentra el esqueleto de la acentuación. En un compás de dos cuartos, por ejemplo, sabemos que la primera mitad debe tocarse con más intensidad que la segunda; claro que las subdivisiones aumentan la complejidad de la acentuación, ya que en cada mitad puede haber más de una nota, grupos irregulares o silencios.

En las partituras los compases se sitúan al principio del pentagrama de la obra, o bien tras una

doble barra que indica un cambio de compás. La división en compases se representa mediante unas líneas verticales, llamadas líneas divisorias o barras de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama.

Los tiempos de un compás se articulan de manera diferente según la acentuación. En todos los tipos de compás de dos, tres o cuatro tiempos la primera parte es la parte fuerte del compás, que se llama «tierra»; mientras que los demás tiempos son débiles.

La forma que tiene el oído para reconocer los distintos compases es a través de los tiempos fuertes y los tiempos débiles que poseen.

Si tomamos una canción lo primero que debemos encontrar es el pulso (tiempo) que vendría a ser como el latido de la canción, luego nos daremos cuenta que un pulso es más intenso o fuerte que los demás, entonces contando los pulsos que hay entre uno fuerte y el siguiente fuerte podremos saber el tipo de compás.

Como dijimos en entradas anteriores hay compases de 2, 3 y 4 tiempos.

Entonces si contamos un pulso fuerte, luego un pulso débil, y el siguiente es un pulso fuerte de la misma intensidad que el primero, nos encontramos con un compás de 2 tiempos (tiene el primer tiempo fuerte y el segundo débil).

Si contamos un pulso fuerte, luego un pulso débil, luego otro débil, y vuelve a un pulso fuerte siguiendo la misma secuencia, nos encontramos con un compás de 3 tiempos

(tiene el primer tiempo fuerte, y el segundo y tercero son débiles).

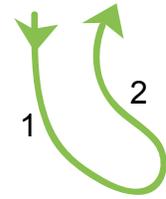
Si contamos un pulso fuerte, luego un pulso débil, luego un pulso fuerte pero que no llega a ser como el primero (semifuerte), luego uno débil, y luego si viene el pulso fuerte del comienzo, repitiendo el ciclo, nos encontramos con un compás de 4 tiempos (tiene fuertes el primero y el tercero (pero menos que el primero) y débiles el 2 y 4 tiempo).

Para marcar los pulsos fuertes usamos los acentos, así como se usan en las palabras que queremos acentuar, lo mismo se aplica a la música.

Para marcar un compás, nos valemos de varios métodos; uno de ellos es un gesto que hacemos con la mano a través de movimientos que representan tiempos.

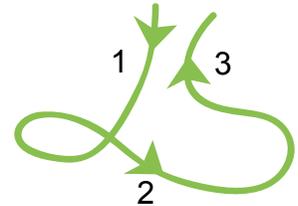
El compás de 2 tiempos se representa mediante las cifras 2/4 y 2/2 y el gesto de la mano que ocupamos es el siguiente:

- 1 movimiento hacia abajo
- 1 movimiento hacia arriba

El movimiento hacia abajo marca el inicio del 1º tiempo y el movimiento hacia arriba, el inicio del 2º tiempo.

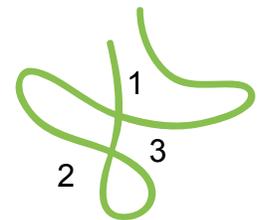
El compás de 3 tiempos se representa mediante las cifras 3/4 y 3/2; el gesto de las manos que ocupamos es el siguiente:

- 1 movimiento hacia abajo
- 1 movimiento hacia la derecha
- 1 movimiento hacia arriba

El movimiento hacia abajo marca el inicio del 1º tiempo, el movimiento hacia la derecha, el inicio del 2º tiempo y el movimiento hacia arriba, el inicio del 3º tiempo.

El compás de 4 tiempos se representa mediante las cifras 4/4 y 4/2; el gesto de la mano es el siguiente:

- 1 movimiento hacia abajo
- 1 movimiento hacia la izquierda
- 1 movimiento hacia la derecha
- 1 movimiento hacia arriba

El movimiento hacia abajo marca el inicio del 1º tiempo; el movimiento hacia la izquierda el inicio del 2º tiempo; el movimiento hacia la derecha, el inicio del 3º tiempo y el movimiento hacia arriba, el inicio del 4º tiempo.

Orientaciones

La/el maestra/o orienta a sus estudiantes que en equipo de tres:

- Elijan varias piezas musicales, y traten de encontrar su pulso y luego el acento.
- En equipo de dos: practiquen, uno frente al otro semejando un espejo, los gestos de la mano para representar los tiempos de cada compás.

❧ Técnicas vocales ❧

Casi todas las personas pueden expresarse a través de la voz, con ella se puede hablar, cantar y hasta reír. Intervienen, la respiración, la fonación y la articulación. Su adecuada utilización favorece la comunicación. Por ello es importante cuidarla, evitando gritar, ya que esto provoca lesiones o parálisis de la laringe, órgano en el que se encuentran las cuerdas vocales, los ligamentos capaces de producir las vibraciones sonoras, que luego se traducen en la voz. En consecuencia, gritar en exceso puede ocasionar disminución o pérdida total de la voz.

La voz necesita ser controlada para que resulte agradable y pueda entenderse con claridad cuando se habla. Entre las técnicas vocales que toda persona debe ejercitar para mejorar su expresión verbal, están la técnica de la respiración y la articulación de la voz. Los cantantes también necesitan ejercitar su voz a fin de lograr, además de la correcta pronunciación, una buena administración del aire, de no hacerlo se producirá una emisión de voz defectuosa, lo que originará ronquera y desafino. Las técnicas que utilizan los cantantes son la vocalización y la articulación.

La técnica vocal es aquel conjunto de procedimientos que permiten alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz, preservando al mismo tiempo la salud de la misma.

La técnica vocal comprende:

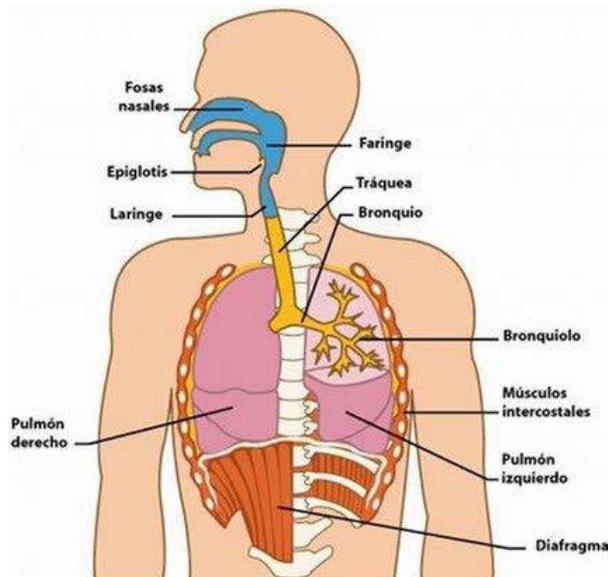
- La educación vocal: conocimiento de los elementos que hacen a la técnica
- La gimnasia vocal: modo de dominar y aumentar el rendimiento de los mismos

Entendiéndose a la primera como el conocimiento de los elementos que hacen a la técnica, y a la segunda como el modo de dominar y aumentar el rendimiento de los mismos.

Ataque vocal, Resonancia, Emisión, Colocación, Apoyo, Clasificación, Tesitura, Técnicas de respiración, son todos elementos componentes de este conjunto de conceptos y procedimientos que llamamos Técnica Vocal. El aprendizaje y enseñanza de la misma, debe ser abordada con los más altos estándares de calidad debido fundamentalmente a que estaremos trabajando con dos y solo dos cuerdas vocales en cada alumno, que por cierto no tienen repuesto.

La respiración

La respiración es un proceso vital el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de

un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo, así como al proceso metabólico de respiración celular, indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. La respiración no es solamente una actividad de los pulmones.

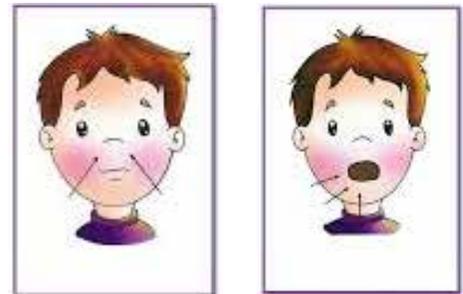
Todo el organismo respira a través del pulmón. Quien captura el oxígeno y quien expulsa el dióxido de carbono es todo el organismo. Sus miles de millones de células consumen oxígeno incansablemente para liberar de los glúcidos (azúcares) la energía necesaria e indispensable para realizar sus actividades.

Saber respirar equivale a saber vivir. Todos respiramos, pero que distancia entre lo que generalmente hacemos como tal, y lo que significa la respiración verdadera. Lo que generalmente practicamos es una respiración superficial y deficiente que nunca llega a hacer trabajar nuestros pulmones debidamente.

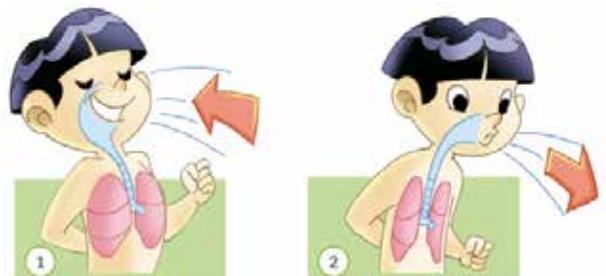
Aprovechemos nuestra educación musical para implantar al mismo tiempo una enseñanza de la correcta respiración. El efecto sobre las voces será sumamente beneficioso. Se debe comenzar la educación musical con ejercicios respiratorios. La respiración tiene dos fases: la inspiración y la espiración. La segunda es la que determina nuestra capacidad retórica y de canto; pero la segunda depende directamente de la primera. Mayor es el caudal del aire que inspiramos, más largas pueden ser las frases que declaramos o cantamos, y mayor el número de matices de que disponemos en la expresión hablada o cantada.

Hemos de enseñar al niño como inspirar sin esfuerzo la mayor cantidad de aire posible y cómo espirarla con la mayor lentitud, bajo el absoluto control de nuestra voluntad.

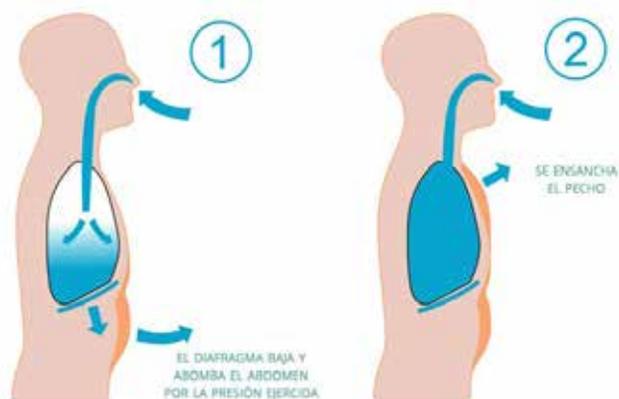
La inspiración puede efectuarse tanto por la nariz como por la boca. En los primeros ejercicios se recomienda la inspiración nasal, por varias causas. La inspiración ha de llenar los pulmones que se ensanchan; ha de obrar sobre el diafragma que poco a poco adquiere dureza, resistencia. Se debe evitar que los hombros se levanten, que los músculos de la cara y el cuello se endurezca, se pongan en tensión, que el vientre se encoja. Por el contrario, ha de permanecer tranquilo todo el cuerpo, sin tensión de los músculos nombrados y el movimiento del vientre ha de ser hacia fuera.

La respiración no debe resultar un esfuerzo, hay que graduarla de acuerdo al físico y a la edad del niño, el tiempo que emplea para la inspiración y su fase complementaria, la espiración, han de ajustarse a las posibilidades del niño; el caudal de aire aumenta, por otra parte, muy rápidamente con los ejercicios. Una vez inspirado el aire, lo retenemos un breve instante para preparar la espiración. En ésta creamos, abriendo la boca, condiciones análogas a las del canto. Para poder controlar el escape de aire se recomienda que los dientes superiores toquen levemente el labio inferior.

Dos consecuencias aparentemente negativas pueden tener la iniciación de los ejercicios respiratorios. Estas no se producirán si acostumbramos al niño a respirar bien, pero si cuando nos ocupamos de jóvenes o adultos que nunca así lo hicieron. En los primeros días el diafragma dolerá un poco; son dolores musculares como ocurre cada vez que empezamos hacer funcionar y trabajar a algún músculo de nuestro cuerpo. Tampoco debe inquietarse el

alumno cuando las primeras respiraciones profundas le provoquen mareos, esto señala que sólo ahora nuestra respiración empieza a funcionar bien y había sido superficial y deficiente hasta ese momento. Los efectos benéficos de la respiración honda y correcta se muestran relativamente pronto. Síntomas de fatiga, de desganado desaparecen con rapidez. Aumenta el apetito y el bienestar general. Niños y personas nerviosas aprenden a dominarse.

En el proceso de inhalación, llevamos oxígeno a la sangre y expulsamos el aire con el dióxido de carbono de desecho. En la inhalación también llevamos consigo una gran cantidad de elementos contaminantes y polvo, pero la nariz cuenta con una serie de cilios (pelos) que sirven de filtro para retener aquellos de mayor tamaño. De ahí, que se recomienda realizar el proceso de respiración por la nariz. La boca no cuenta con estos filtros y desde luego no está preparada para retener ese tipo de partículas nocivas para nuestra salud.

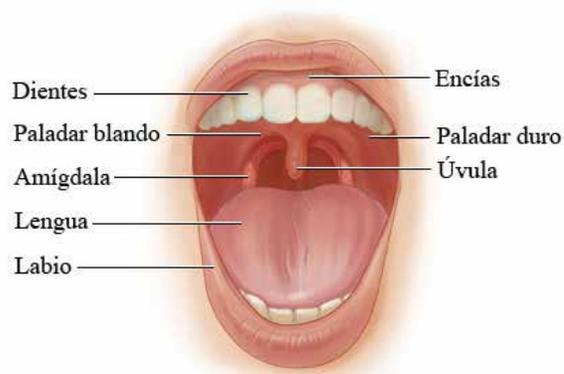
La condición indispensable para que se produzca la voz es que haya un flujo adecuado de aire a través de las cuerdas vocales. El diafragma es un músculo que actúa como un fuelle llenando y vaciando los pulmones de aire.

Las personas que utilizan la voz, ya sea para cantar o para hablar en público, deben dominar la respiración, para que el aire que entra en el cuerpo sea convertido en sonido sin dañar ningún órgano implicado en el proceso.

La respiración completa es aquella en la que se llena todo el espacio pulmonar, primero la parte inferior y luego la superior. Es fundamental para cantar y muy beneficiosa para la salud.

La Articulación

Es el control y moldeamiento del sonido producido en la laringe por las cavidades supra glóticas: la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral; y los órganos que cumplen la función valvular: labios, dientes, mejillas, paladar, velo del paladar y movimientos mandibulares. Es el movimiento de la boca que modifica la voz. La articulación produce las letras, las sílabas y las palabras. Las vocales y las consonantes se

producen por medio de la articulación de los distintos elementos de la boca, garganta, lengua, dientes, labios y paladar.

La articulación se suma como un sistema de resonancia y de producción adicional de sonidos, con la intervención de los órganos articuladores activos y pasivos.

Son órganos activos o móviles: la lengua, los labios, el velo del paladar y el maxilar inferior. Los órganos pasivos o inmóviles son: los dientes, los alvéolos y el paladar duro.

La articulación es fundamental para la separación entre notas, permitiendo la expresión de la interpretación. La técnica de articulación consiste en el llamado “toque de lengua”, cuyas variantes producen distintos modos expresivos.

Vocalización

La vocalización refiere a la pronunciación de manera correcta y adecuada de todos los sonidos que pertenecen a una lengua determinada. En caso de existir problemas en la vocalización, se puede recurrir a tratamientos médicos específicos que ayudan a la persona (mejor aún si se hace en la etapa de la infancia) a tener una vocalización mejor.

La vocalización se asienta en el proceso de fonación, el cual es un trabajo muscular, que es realizado para poder realizar la emisión de sonidos que resulten entendibles para los demás y que a partir de ello pueda entonces mantenerse una comunicación de manera oral. A través de la fonación los seres humanos podemos articular palabras.

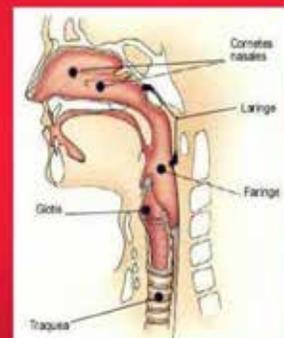
¿Cómo es este proceso? Mediante este proceso, el aire que procede desde los pulmones y desde la laringe se modifica en las cavidades denominadas supraglóticas. Esto es posible porque estas cavidades, por su forma y volumen, permiten un cambio en dicho aire. Estas cavidades son: la faringe, la cavidad bucal (boca) y la cavidad nasal (nariz). El sistema de la fonación tiene vinculación con otros sistemas del cuerpo humano, como por ejemplo el sistema nervioso (central y periférico) a partir del cual los humanos podemos convertir en datos e

El proceso de fonación

Proceso de emitir voz en el habla

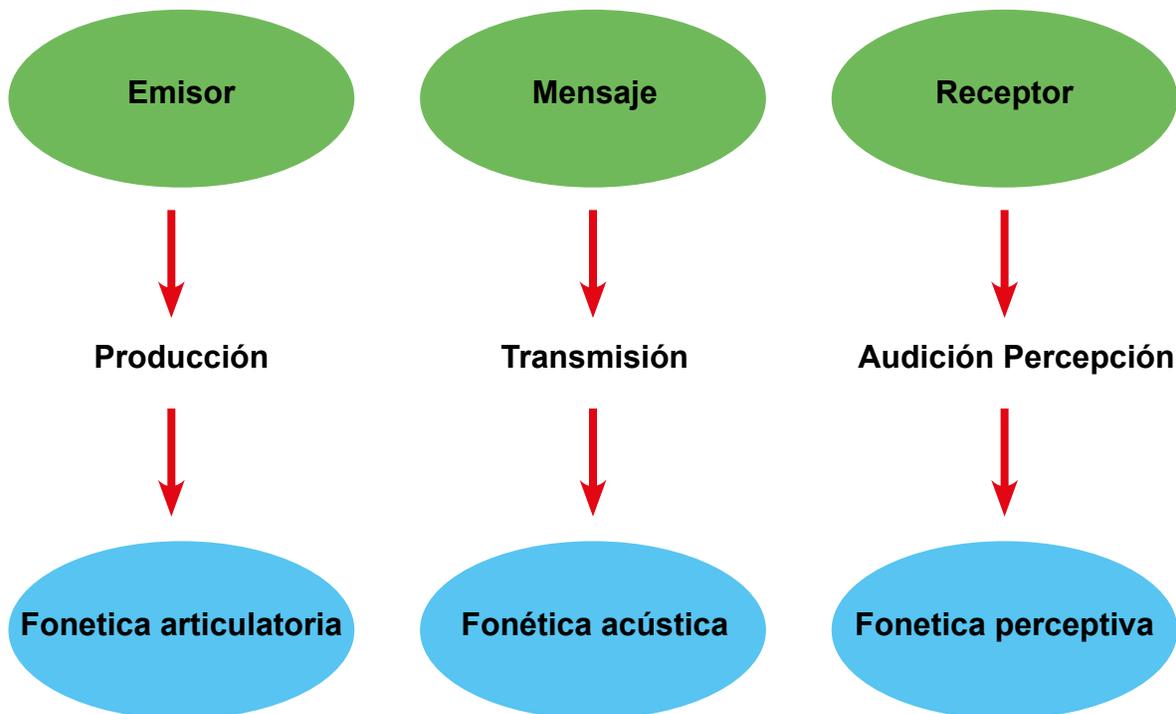
1. Vibración
2. Resonancia
3. Articulación

informaciones precisas los estímulos que recibimos desde el exterior.

La disciplina que estudia de manera específica este sistema es la fonética. La fonética aborda el estudio de todos los sonidos físicos dentro del discurso humano, convirtiéndose así en una rama o un campo de estudio específico dentro de la lingüística, ya que se encarga de estudiar la manera en la que producimos, pero también la manera en la cual percibimos sonidos que pertenecen a una lengua determinada, y lo hace teniendo en cuenta sus manifestaciones físicas. La fonética tiene a su vez algunas subdivisiones o ramas de estudio, como la fonética auditiva, la fonemática, la fonética experimental, la fonética acústica, la fonética articulatoria, entre otras.

Por otra parte, se suele denominar con el nombre de vocalización a los ejercicios que realiza una persona que canta o que realiza algún tipo de trabajo o arte con la voz (locutores o animadores de eventos, por ejemplo), y consiste en pronunciar diferentes letras, en general, todas ellas vocales, abiertas o cerradas, que permitan preparar la voz para una acción en particular (cantar, por ejemplo). En el caso de los cantantes, estas letras vocales suelen pronunciarse entonándolas en diferentes notas y grados de tonos. Un ejercicio muy efectivo de vocalización, para cualquier persona que desee tener buena pronunciación en su lengua comúnmente utilizada es la lectura en voz alta.

❧ Técnicas musicales ❧

Las técnicas musicales son los componentes básicos de cualquier formación musical. Estas técnicas les permiten a los artistas mejorar su coordinación y desarrollar su precisión a través de ejercicios diarios repetitivos. También desarrollan progresivamente las técnicas aprendidas previamente.

Dentro de la labor del compositor, la técnica es un elemento fundamental. Cada actividad creativa demanda unos conocimientos específicos relacionados con el material que se intenta moldear. La técnica está relacionada con el estudio, el entrenamiento y el conocimiento.

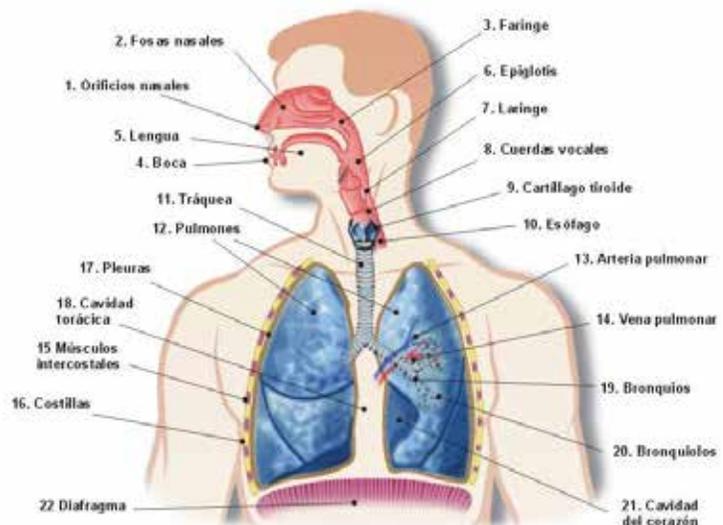
A diferencia de otras artes, la música no admite un mensaje. En la música el continente y el contenido se fusionan. El sonido se convierte en lenguaje sin significado. A pesar de todo esto, el mensaje musical existe, pero es de una naturaleza difusa en comparación con el de otros tipos de lenguaje. Por lo que, antes de intentar crear un mensaje, el compositor debe conocer en la mayor medida posible toda la técnica musical. No hará falta ser un virtuoso, pero todo conocimiento ayudará a crear la variedad. Ayudará a conocer todas las posibilidades del sonido. Este conocimiento técnico, junto al instinto artístico y a la reflexión intelectual, será necesario para avanzar en el territorio de lo nuevo. Para crear la nueva música.

El más allá de la música no remite a un significado común sino que nos traslada al terreno de lo trascendente. De esta manera podemos designar el mensaje musical que se esconde tras la técnica. De esta manera los conocimientos técnicos se pliegan ante lo trascendente. Este territorio es el terreno de la belleza. Este es el único modo de explicar cómo las composiciones técnicamente simples, pueden albergar un significado trascendente. Un significado que trasciende los procedimientos técnicos y nos refieren directamente a la belleza. Los compositores que lo consiguen poseen una gran inteligencia y un instinto artístico único. Descubren la belleza del sonido y con ella nos muestran una belleza aún superior. Estos compositores están más allá de los conocimientos concretos. Se saltan esta barrera de lo concreto y apuntan directamente a lo común.

Cuido del aparato respiratorio, fonador y resonador

El ser humano emite sonidos gracias a tres aparatos que son:

- Aparato respiratorio: comprende nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios y pulmones.
- Su función es almacenar el aire y hacer que éste circule de afuera hacia adentro y viceversa.

Aparato fonador: comprende la laringe y cuerdas vocales. Su función es producir el sonido.

Aparato resonador: está formado por laringe, dientes, paladar, lengua, mejillas y labios. Su función es amplificar y dar sonoridad.

Como cuidar el aparato respiratorio

Cada uno de nosotros respira más de 6 millones de veces al año. Cada una de esas respiraciones es esencial para brindarle oxígeno al cuerpo a fin de que cada una de las células se mantenga viva. Al conocer las sustancias dañinas que muchos respiramos todos los días, además de las actividades que promueven la salud pulmonar, ¡podrás empezar a cuidar mejor tu aparato respiratorio de inmediato!

Los cuidados del sistema respiratorio no son difíciles, pero a veces no nos preocupamos mucho por este sistema porque respiramos de forma automática y damos por hecho que estamos respirando bien. Generalmente sólo nos acordamos de nuestro sistema respiratorio en la época de frío que empiezan las gripas, pero si a veces sientes la nariz tapada o bostezas mucho a lo largo del día, puede que los cuidados que le estás dando al sistema respiratorio no sean los correctos.

Una de las formas efectivas para que nuestro sistema respiratorio funcione bien, es el aspirar y exhalar profundamente. Aprender a respirar bien es muy importante y pocas personas lo hacen. Cuando se respira superficialmente se reduce la cantidad de oxígeno y eso ocasiona cansancio (por eso bostezas) y nerviosismo.

Sigue estas reglas y te vas a sentir mejor:

- Respira fuerte y por la nariz.
- Siéntate y párate derecho, así ayudas a aumentar tu capacidad respiratoria y además proteges tu columna vertebral.
- Haz ejercicios de repente, como el aspirar profundamente, retener un poco el aire y después exhalarlo.
- Ventila los lugares en donde estás y evita que en ellos haya gases o humos.

Aquí te ofrecemos 10 acciones para cuidar el sistema respiratorio:

1. No fumar
2. Alimentarse sanamente
3. Respira profundamente con más frecuencia
4. Atender rápido cualquier tipo de infección pues si no se atiende se puede convertir en algo más grave.
5. Usar cubrebocas cuando sea necesario (medio ambiente contaminado, o cerca de personas enfermas).
6. Evitar la exposición a sustancias químicas que pueden dañar el sistema respiratorio (oler

solventes, humo, polvo).

7. Consumir alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos y las guayabas.
8. Protegernos del frío y de la lluvia usando ropa calentita y adecuada.
9. Evitar estar cerca de personas enfermas y al hacerlo, cubrir la boca y nariz, sobre todo al toser o estornudar.
10. Evitar la humedad y secarnos rápidamente después de mojarnos por la lluvia o por nadar.

Como cuidar el aparato fonador y el resonador

El aparato fonador humano es el conjunto de los diferentes órganos que intervienen en la articulación del lenguaje en el ser humano. Estos órganos son la laringe, la cavidad bucal, los labios, la lengua, el paladar y la cavidad nasofaríngea. Es un instrumento musical y el sonido que emite es la voz, el cuidado que se debe tener con él, es el mismo que con cualquier otro instrumento, y el cuerpo, que es la caja de este instrumento, también debe ser cuidado.

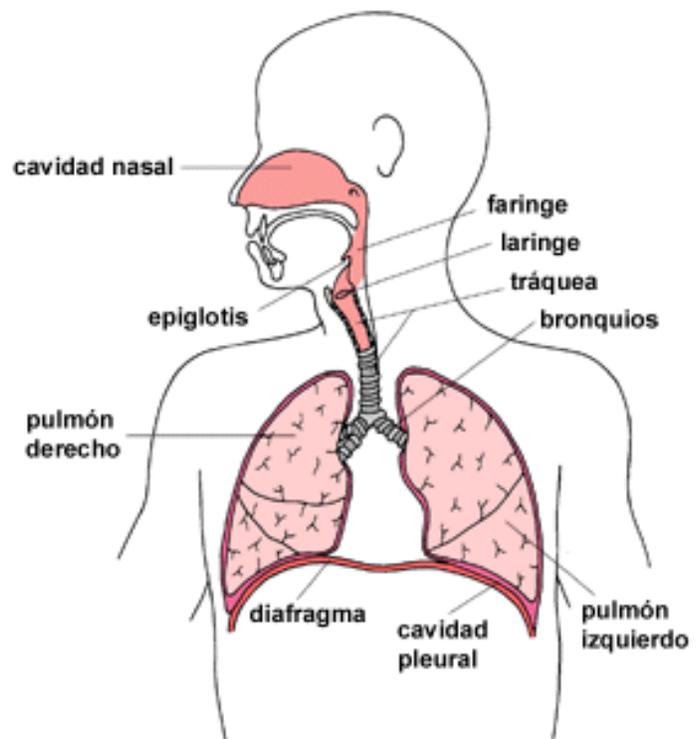
Aparato Resonador es el conjunto de órganos que tienen parte en la fonación.

Distinguiremos tres zonas: cavidad infraglótica, laringe y cavidad supraglótica.

El aparato resonador humano está formado por las diversas estructuras que se hallan por encima de las cuerdas vocales. A él se le atribuye la personalidad, brillo y redondez de la voz, compuesta por diafragma, pulmones, bronquios y tráquea.

Una vez llenos los pulmones de aire, el diafragma los comprime haciendo que el aire sea expelido con la fuerza y el ritmo necesario para producir la fonación.

**Resonadores inferiores
(Cuello y pecho)**

Recomendaciones generales:

1. No grite, no chille. Esto puede provocar irritación en la garganta y si es exagerado el esfuerzo, se pueden dañar las cuerdas vocales. En vez de eso:

2. Cuidar la alimentación:

- Masticar lentamente.
- Ingerir pausadamente.
- Beber moderadamente y al finalizar las comidas.
- Evitar las temperaturas extremas.
- Evitar hablar mientras se mastica
- Moderar el consumo de alimentos irritantes, condimentados y picantes.

3. Evitar hablar de manera prolongada a larga distancia y en lugares abiertos.

4. Evite hablar en un contorno ruidoso.

5. Evite dirigirse a audiencias numerosas sin una amplificación adecuada.

6. No hable o cante más allá de la gama en que se encuentre cómodo/a.

- Conozca sus límites físicos, en cuanto a tono e intensidad
- Al hablar use el timbre de voz que usa al decir:

¿Umm-hmm?

7. No hable mucho durante un ejercicio físico agotador.

- Después de un ejercicio aeróbico, espere a que su sistema respiratorio le permita acomodar una producción de voz óptima.

8. Cuando se esté enfermo de la garganta, lo mejor es guardar reposo. Si baja la temperatura cubra nariz, boca y garganta.

9. No haga uso inadecuado de la voz

10. No hable con voz monótona de tono bajo, ni permita que la energía vocal disminuya tanto que el sonido pase a ser tosco. Mantenga una voz alimentada por el flujo respiratorio, de manera que el tono se mantenga, varíe y suene bien. Permita una variación del tono vocal mientras habla.
11. No contenga la respiración mientras piensa lo que va a decir. Mantenga la garganta relajada cuando empiece a hablar. Utilice los músculos respiratorios y el flujo de aire para iniciar las frases: inicio coordinado de la voz.
12. No hable con frases más largas que el ciclo respiratorio natural. Hable lentamente, realizando pausas frecuentes en los límites naturales de las frases, para que su organismo pueda respirar de manera natural.
13. No ponga en tensión la parte superior del tórax, los hombros, el cuello y la garganta para inspirar o para emitir los sonidos. Permita que el cuerpo se mantenga alineado y relajado y que la respiración sea natural. Permita que el abdomen y la caja torácica se muevan libremente.
14. Dormir las horas que su cuerpo requiera para lograr una voz eficiente
15. Realizar técnicas de relajación: Yoga o Pilates.
16. Tener momentos de silencio. Pasar algún tiempo en silencio ayuda a la relajación del aparato fonador.

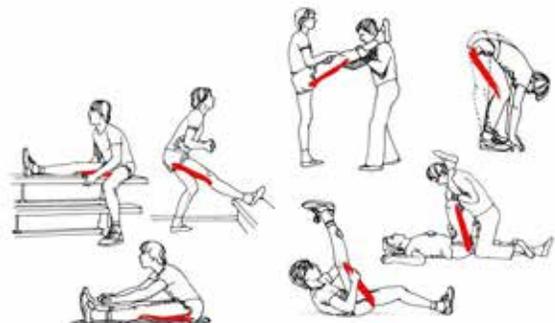

“En general, consideramos que el calentamiento vocal está constituido por una serie de ejercicios corporales, respiratorios y vocales con la finalidad de calentar la musculatura de los pliegues vocales antes de una actividad más intensa para evitar la sobrecarga, un uso inadecuado, un cuadro de fatiga vocal o desgaste innecesario del aparato fonador. Todo esto contribuye en forma importante al mantenimiento de la salud y longevidad vocal.”

Existen muchas rutinas para realizar un adecuado calentamiento de la voz, a continuación tan solo se dan pautas, es importante que cada persona las adapte de acuerdo a sus necesidades personales:

Relajación y Estiramiento Corporal:

1. Calentamiento general: movimientos de hombros, brazos, tronco y piernas. Realizar cada movimiento entre 10 y 15 segundos.
2. Relajación de los músculos de la cara y el cuello.

3. Girar el cuello primero en dirección horaria y luego al contrario. Repetir cinco veces.

**Recuerde que si siente alguna incomodidad o inconformidad haciendo cualquiera de estos ejercicios debe parar de inmediato.

Higiene vocal en el aula de clase

Al empezar cada curso debemos revisar las medidas de higiene para ser exigentes en los primeros meses de trabajo y para que el grupo de alumnos se haga a nuestra forma de trabajar con la voz y no nosotros a ellos.

1. Es conveniente grabarse de vez en cuando trabajando y escucharse. Aprenderemos mucho de nosotros mismos, de nuestra forma de trabajo y también de nuestra forma de trabajo vocal.
2. Es conveniente calentar la voz antes de empezar a trabajar o iniciar el trabajo vocal con suavidad y progresión.
3. Si reducimos nuestro volumen durante el trabajo vocal también se reducirá el ruido de fondo generado por los alumnos. Si generamos mucho ruido, ellos lo harán también.
4. Debemos evitar hablar compitiendo constantemente con el ruido de fondo de los alumnos.
5. La voz no es el único recurso para llamar la atención. Debemos recurrir a gestos, ruidos, silbatos, palmas o cualquier código que establezcamos con los alumnos para reclamar su atención.
6. Siempre que sea posible se debe agrupar a los alumnos cerca de nosotros, en U, acercando los pupitres o mesas o evitando la dispersión
7. Utilizar cuando sea posible otros recursos además de la pizarra, como audio, vídeo, retroproyector, diapositivas, CDRom.
8. Evitar hablar mientras se escribe en la pizarra. Lavarse las manos a lo largo de la jornada laboral. Si se utiliza mucho la tiza hay que hacer además algún lavado nasal con agua o suero (las tizas provocan mucha sequedad en la mucosa de vías respiratorias)
9. Beber líquido a lo largo de la jornada laboral. Hay que hidratarse bien. El café, el alcohol y otros tóxicos pueden producir un aumento de la densidad de las secreciones que entorpecen el trabajo vocal. Si se toma café hay que beber abundante agua después.
10. Normalmente debemos utilizar ropa cómoda, poco ajustada y de tejidos naturales para el trabajo vocal profesional
11. Prestar atención a mantener un buen equilibrio postural durante la fonación en el trabajo. Evitar dirigirse al grupo en cuclillas o agachados. Dirigirse al grupo de pie, con la columna recta y el cuerpo relajado.
12. Intentar hacer pequeños descansos vocales a lo largo de la jornada de trabajo (pausas de 2-5 minutos), según lo permita la edad del alumnado y la materia impartida. Si hay cambios de aula, aprovechar para hacer descanso vocal y psicofísico antes de empezar de nuevo.

13. El trabajo vocal profesional exige un gasto energético importante. Debemos cuidar la alimentación, no debemos trabajar sin haber desayunado o comido siguiendo las normas generales de higiene alimentaria.
14. Al terminar la jornada laboral debemos hacer un periodo de descanso vocal y psicofísico antes de reiniciar la actividad cotidiana
15. La voz de trabajo suele requerir una intensidad mayor que la conversacional y un ritmo de elocución menor. No debemos derrochar volumen.
16. Si se trabaja al aire libre sería deseable la utilización de un megáfono. En los espacios abiertos la voz se pierde y debemos estar más atentos para evitar el sobreesfuerzo crónico. Si hay edificios cerca, nuestra voz se reflejará y será algo más fácil de utilizar.
17. El aula con mala acústica y gran reverberación impide el trabajo vocal cómodo. Cualquier sonido se convierte en ruido amorfo y se multiplica y ni siquiera la amplificación nos será de ayuda, ya que generará más ruido.
18. Si el ruido externo es intenso y constante (carreteras, fábricas, patio) debemos reducir el ritmo general de trabajo y aumentar los mini periodos de descanso vocal. Además, el ruido de fondo intenso genera estrés que hay que aprender a controlar.
19. En caso de infecciones, faringitis, amigdalitis etc., debemos hacer reposo vocal profesional en la fase aguda (1-3 días) y si estamos en condiciones de ir a trabajar, debemos reducir nuestras exigencias vocales y no pedirle a nuestra voz lo mismo que si estuviéramos perfectamente.
20. No sobrecargar la programación diaria en el aula. Evitar los finales de sesión o actividad corriendo para finalizarla o para “que dé tiempo”.
21. El aula debe estar limpia, libre de polvo, bien ventilada.
22. Las salas de profesores deben estar ventiladas y limpias, sin zonas de acumulación de polvo. Debemos controlar el nivel de ruido en la sala de profesores. La ley prohíbe fumar en sitios comunes y en centros públicos.
23. Se deben anotar en las memorias de fin de curso o realizar las reclamaciones por escrito de aquellas deficiencias importantes sobre la limpieza, ruidos externos o la acústica de las aulas para intentar subsanarlas. Es nuestra salud vocal y general la que está en juego.

***Un/a docente es un/a profesional de la voz, la necesita para trabajar;
por lo tanto, debe cuidarla.***

Cantos tradicionales y populares de la comunidad

La música nicaragüense vernácula y popular, abarca distintos ritmos musicales, tales como el son nica, marimba, polka nica, mazurca, jamaquello, palo de mayo (garífuna y creole de la Costa Caribe Nicaragüense)

Instrumentos musicales nacionales. En el departamento de Masaya, principalmente en las ciudades de Masaya y Catarina, artesanos hábiles en trabajar la madera, elaboran la conocida marimba de arco que, junto al violín de talalate, son instrumentos propios de Nicaragua; aunque la marimba, de herencia africana como tal, se conoce en todos los países centroamericanos y el sur de México.

Las bandas filarmónicas, llamadas “chicheros”, son pequeñas bandas locales de músicos aficionados que interpretando piezas musicales tradicionales de son de toros, amenizan las fiestas populares, las procesiones religiosas y las corridas de toros en las “barreras”. La región Central se caracteriza por sus ritmos como la polka, la mazurca y el jamaquello, sobre todo en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Estelí y Nueva Segovia. En la región del Pacífico predominan los ritmos tropicales como la cumbia, el merengue y la salsa, habiéndose incorporado la marimba como instrumento básico.

La Costa Caribe de Nicaragua es conocida por su palo de mayo, es una forma viva y sensual de músicaailable que es especialmente fuerte y se celebra durante el festival de Palo de Mayo. La comunidad garífuna existe en Nicaragua y es conocida por su música popular llamada punta. Los ritmos como la trova se convirtieron en esenciales para los escritores en el escenario de antes de la guerra de los años 70 y 80. Los escritores utilizan trova para expresar la injusticia social, la esperanza de un mejor mañana, patriotismo y conservación ecológica. Esto, a su vez, se convirtió en un ritmo utilizado en las creaciones artísticas de Nicaragua, y por lo tanto, también se convirtió en parte de la cultura.

1. Zanatillo (Trío Monimbó)

Zanatillo, zanatillo, préstame tu relación
 zanatillo, zanatillo, préstame tu relación
 para sacarme esa espina que tengo en el corazón
 para sacarme esa espina que tengo en el corazón.

Esa espina no se saca, porque es espina es de amor
 esa espina no se saca, porque es espina es de amor
 solo tu negrita puede sacármela con primor
 solo tu negrita puede sacármela con primor

El zanate y la zanata, se fueron a confesar
 el zanate y la zanata, se fueron a confesar
 como no encontraron cura se pusieron a bailar
 como no encontraron cura se pusieron a bailar.

Zanatillo zanatillo, préstame tu relación

zanatillo zanatillo, préstame tu relación
para sacarme esa espina que tengo en el corazón
para sacarme esa espina que tengo en el corazón.

2. El nandaimeño (Camilo Zapata)

Carajo Juancho con el cutachón
que le dió el patrón
se ve más fiero
de lo que antes era
pero le pasó que su morena
se le fue conmigo
tengo ese enemigo
pero es que yo tengo
más grande el cutachón
a mi morena lo aseguro
que al manejarlo yo lo hago mejor.

Soy granadino, nací en Nandaime,
de zapatones, jamás use caites
bajo a la población
no me paro en las esquinas
no me gusta que me digan
que yo soy un indio sin educación.

Caray que espina la que tiene Juan
porque no le dan
una sonrisa como
a mí la Luisa me la sabe dar
yo estoy seguro que si yo a
la Luisa le pido algo más
pos me lo da lo que tiene
allí por delante del platanal,
un terrenito para sembrar y
hasta conmigo se puede casar.

Soy....

3. Caballito chontaleño (Camilo Zapata)

Caballito chontaleño de mi tierra tropical,
corre corre que a la guelta ves aquel cañaveral.
Ahora vengo satisfecho porque a mi negra he besado
traigo el corazón desecho y me siento desmayado.

Tierra mía, Nicaragua
otra tierra no te iguala

pues yo sé que no hay chochera
con mi tierra pinolera..
A mi negra yo quisiera llevármela a Comalapa,
y si ahí se desespera me la llevo pa' Camoapa.
Y también tengo una tía que me quiere de verdad
y como le gustaría que fuera a La Libertad.

Tierra mía, Nicaragua
otra tierra no te iguala
pues yo sé que no hay chochera
con mi tierra pinolera..

Y pa' mi linda morena tengo un caballito chingo,
pura sangre chontaleña que nació en Santo Domingo
y dicen que al otro día le apretaron el bozal
y relinchaba y quería darme un sopapo mortal.

Tierra mía, Nicaragua
otra tierra no te iguala
pues yo sé que no hay chochera
con mi tierra pinolera..

4. La cumbia chinandegana (Jorge Paladino)

Oh linda chinandegana contigo quiero bailar (Bis)
vení dame tu cintura, vení vamos a gozar
vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia chinandegana (Bis)

Muchachas chinandeganas vengan todas a gozar
muchachas chinandeganas vengan todas a bailar
esta cumbia tan caliente con su ritmo tropical
vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia chinandegana
vamos a bailar vamos a gozar, la cumbia chinandegana.

Oh linda chinandegana, contigo quiero bailar (Bis)
vení dame tu cintura, vení vamos a gozar
vamos a bailar, vamos a gozar, la cumbia chinandegana (Bis).
Muchachas chinandeganas, vengan todas a bailar
muchachas chinandeganas, vengan todas a bailar
esta cumbia tan caliente con su ritmo tropical
vamos a bailar vamos a gozar, la cumbia chinandegana
vamos a bailar vamos a gozar, la cumbia chinandegana
vamos a bailar vamos a cantar, la cumbia chinandegana.

5. Las mujeres del Cua (Carlos Mejía Godoy)

Voy a hablarles compañeros
de las mujeres del Cua
que bajaron de los cerros
por orden del general.

De la María Venancia
y de la Amanda Aguilar
dos hijas de la montaña
que no quisieron hablar

Ay, ay, a nadie vimos pasar
la noche negra se traga
aquel llanto torrencial.
Ay, ay la noche llorando esta
parecen gritos de parto
los que se oyen por allá

Dicen que a Chico González
no lo volvieron a ver
de noche se lo llevaron
para nunca más volver
A Esteban y Juan Hernández
los subieron al avión
y al aterrizar más tarde
ya nadie más los miro

Ay, ay, a nadie vimos pasar...

A la Cándida Martínez
un guardia la convido
veni chavala le dijo
lavame este pantalón
La cipota campesina
fue mancillada allí nomas
y Tacho desde un afiche
reía en el taquezal

Ay, ay, a nadie vimos pasar...

Retoñaban los quiquisques
estaba la milpa en flor
cuando a la pobre Matilde
la patrulla la agarro,
la indita aborto sentada
con tanta interrogación
me lo contó la quebrada
que baja del Septentrión
Ay, ay, a nadie vimos pasar
la noche negra se traga
aquel llanto torrencial
Ay, ay la noche llorando esta
parecen gritos de parto
los que se oyen por allá.

6. Quincho Barrilete

De la marimba de chavalos de la Tirsa
este tal Quincho se la gana a los demás,
con sus diez años no cumplidos todavía
es hombre serio, como pocos de su edad.

Mientras su mama se penquella en la rebusca
Quincho se faja como todo un tayacán
mañana y tarde vende bolis en los buses
para que puedan sus hermanos estudiar.

Que viva Quincho, Quincho Barrilete,
héroe infantil de mi ciudad,
que vivan todos los chavalos de mi tierra,
ejemplo vivo de pobreza y dignidad.

Que viva Quincho, Quincho Barrilete
su nombre, no se olvidará,
porque en las calles, plazas, parques
y barriadas el pueblo lo repetirá.

Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete
que le pusieron en la pila bautismal,
pero su nombre de combate es Barrilete
le cae al pelo, con su personalidad.

Allá en el Open, vive desde el terremoto,
a hacer lechuzas este Quincho es un campeón,
por un chelín, te hace un cometa prodigioso
para ponerle un telegrama al colochón.

Que viva Quincho, Quincho Barrilete...

El tiempo sigue, incontenible, su camino
y el chavalito que vivió en el Open tres
no volverá a ponerse más pantalón chingo
ni la gorrita con la brisera al revés.

Un día va a enrollar la cuerda del cometa
y muy feliz mirando al sol se marchará
enfrentará las realidades de su pueblo
y con los pobres de su patria luchará.
Que viva Quincho, Quincho Barrilete...

7. Ese cabellito rubio (Alejandro Vega Matus), Villancico (para niños)

Ese cabellito rubio
que te cuelga por la frente
parece campana de oro
que van llamando a la gente.

Son tus ojos dos luceros
que iluminan mi camino
y se hacen dueño de mi alma
y dueño de mi albedrío.

Manojito de alfileres
que parecen tus pestañas
más cada vez que me miras
me los clavas en el alma.

Ese cabellito rubio
que te cuelga por la frente
parece campana de oro
que van llamando a la gente.

La virgen está lavando
y tendiendo en el camino
los pajaritos cantaban
y el agua se iba en viento.

La virgen se está peinando
con peine de marvileda
rayos de luz sus cabellos
lacitos de primavera

Ese cabellito rubio...
San José era carpintero
y la virgen costurera
el niño labra la cruz
porque ha de morir en ella.

Ese cabellito rubio...

8. María Rural (Arlen Siu)

Por los senderos del campo
llevas cargando tu pena
tu pena de amor y de llanto
en tu vientre de arcilla y tierra

Tu tinajita redonda
que llenas año con año
de la semilla que siembra
el campesino en su pobreza

Hoy quiero cantarte María Rural
oh madre del campo
madre sin igual
hoy quiero cantar
tus vástagos pobres
tus despojos triste
dolor maternal.

Desnutrición y pobreza
es lo que a vos te rodea
choza de paja en silencio
solo el rumor de la selva

Tus manos son de cedro
tus ojos crepúsculos tristes
tus lágrimas son barro
que derramas en las sierras

Por esa razón en esta ocasión
hoy quiero cantar a tu corazón
hoy quiero decirte lo que siento
por tanta pobreza y desolación.

Por la praderas y ríos
va la madre campesina
sintiendo frío el invierno
y terrible su destino

Por los senderos del campo
llevas cargando tu pena
tu pena de amor y de llanto
en tu vientre de arcilla y tierra.

Hoy quiero cantarte María Rural
¡oh! madre del campo
madre sin igual
hoy quiero cantar
tus vástagos pobres
tu despojos triste
dolor maternal.

9. Campesino aprende a leer. (Jorge Isaac Carballo)

Campesino aprende a leer
campesino aprende a estudiar
campesino si lees y estudias
será tuyo el suelo
donde has de sembrar.

¿Por qué si hay tierras de sobra
que a nadie ha de servir
vos no tenés un pedazo
donde sembrar y vivir?

Campesino levanta tu frente
también eres gente no te
humilles más, por tus manos
izquierda y derecha nace la
cosecha para los demás.

Por tu sudor nace el trigo
por tu sudor sale el pan
y vos comes con tortilla
y ni las gracias te dan.

Campesino levanta tu frente...

Que no te exploten el lomo
aprende a leer y escribir
el mundo te necesita sin vos
no puede vivir.

Campesino levanta tu frente...

Himno Nacional - Práctica coral

Vamos a aprender diversas agrupaciones vocales dependiendo del número y tipo de voces que las forman.

Llamamos música vocal a aquella que se escribe para voces, tengan acompañamiento instrumental o no. Cuando no lleva acompañamiento instrumental se llama música vocal a capella. Las voces pueden agruparse de muy diferentes maneras, dependiendo de dos aspectos:

- a) según el número de cantantes
- b) según el tipo de voces que intervengan a la hora de cantar

Vamos a recordar la clasificación de las voces tomando en cuenta dos aspectos:

La extensión o tesitura, es decir, el ámbito de alturas de sonidos que puede abarcar cada voz; según este aspecto las voces se clasifican en agudas, medias y graves.

La distinción entre voces masculinas y femeninas: tener en cuenta que las voces masculinas suenan una octava más grave que las femeninas.

La clasificación de las voces según ambos aspectos es la siguiente:

<u>Femeninas</u>	<u>Tesitura</u>	<u>Masculinas</u>
Soprano	Aguda	Tenor
Mezzosoprano	Media	Barítono
Contralto o alto	Grave	Bajo

También deberíamos mencionar la voz de contratenor. Se trata de una voz masculina más aguda que la de tenor, y que entre en el ámbito de la voz de contralto femenina.

Llamamos voces blancas a las voces femeninas e infantiles. Estas últimas se clasifican de la misma manera que las voces femeninas.

Tipos de agrupaciones según el número de intérpretes:

Cantante solista si sólo interviene una voz. Suele estar acompañada/o por algún instrumento, por ejemplo un piano, una guitarra o incluso una orquesta.

*Norma Elena Gadea.
Solista.*

Dúo, trío si lo forman dos o tres voces respectivamente, sean iguales o diferentes.

Cuarteto si la agrupación está formada por cuatro voces, iguales o diferentes. La formación más habitual es el denominado cuarteto mixto, compuesto por una soprano, una contralto, un tenor y un bajo:

El **octeto** es un cuarteto mixto doble. También puede estar formado por 2 tenores primeros, 2 tenores segundos, 2 barítonos y 2 bajos; esta agrupación también recibe el nombre de “ochote” y es típica del país Vasco.

Un coro es una agrupación más numerosa de cantantes; según el número de componentes también debemos distinguir entre:

Coro de cámara si está formado de un reducido número aproximadamente de 20 a 25 cantantes

Coral si está formado aproximadamente hasta de 80 voces

Orfeón si la agrupación es muy numerosa, unos 80 ó más cantantes.

Agrupaciones según los tipos de voces:

Coro de voces iguales si la agrupación está formada exclusivamente por un tipo de voz, es decir sólo por voces femeninas, sólo voces masculinas o sólo voces infantiles.

Si la agrupación está formada sólo por niños y/o niñas se llama escolanía.

Coro de voces graves (masculinas):

Coro mixto es el que está formado por voces femeninas y masculinas. Lo más habitual es que esté formado por 4 voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Su colocación es:

El **coro mixto** en ocasiones también puede estar formado por seis voces. En este caso, a las 4 voces del coro mixto se añaden mezzosopranos y barítonos.

Su colocación es la siguiente:

El niño es de las raras perfecciones que posee la naturaleza, podemos afirmar que la totalidad de los niños poseen una voz sana y plena. Generalmente se tiene la idea que el trabajo musical en un coro infantil debe ser realizado de la misma manera a la que de un coro adulto, lo que es un grave error, ya que en un coro de niños se debe realizar una labor formativa; por lo cual debemos emplear otros elementos y recursos metodológicos distintos a los empleados en un coro adulto. Esto parte, en primer lugar, a la forma en que realizamos el ensayo o la clase, ya que los niños generalmente son inquietos; por lo tanto, la metodología del ensayo y los elementos que usaremos deben permitirnos captar la atención de los niños a cada momento. Entendiendo esa primera parte, entonces enfocaremos todo nuestro esfuerzo en educar y formar musical y vocalmente a los niños. Al cabo de meses de trabajo, de paciencia y perseverancia veremos cómo los niños emiten esas notas angelicales con sus voces cristalinas y limpias.

Cómo iniciar el coro infantil

El Docente debe:

- Percibir la afinación de las distintas voces que integran una composición coral, como partes independientes entre sí o como integrantes del conjunto.
- Percibir las desafinaciones o errores que cometan los niños.
- Clasificar correctamente la voz de los niños.
- Tener criterio acertado para la elección de las obras corales y cantos que va a enseñar, adecuadas a su capacidad y a la de los niños que componen el coro, con un gran sentido didáctico, a la par que estético y musical.
- Mostrar un espíritu entusiasta y positivo, amor por todos los integrantes del coro sin acepción de ningún tipo.

Otro factor importante para llevar adelante esta labor, son los medios con que contamos, el tiempo de que disponemos y el lugar lo suficientemente amplio como para acoger cómodamente

el número de integrantes de nuestro coro, poseer luz y ventilación adecuada y estar alejado de ruidos exteriores; estar dotado de sillas, bancas o gradas ya que no se puede realizar un ensayo o clase de una o más horas con niños de pie. Es muy conveniente también poseer una grabadora, para reproducir las interpretaciones del coro en forma completa o parcial, ya que este medio constituye un poderoso auxiliar corrector, tanto para el docente como para los niños.

Si pretendemos formar un grupo coral bien organizado, que posea homogeneidad de sonido y afinación, con un repertorio mínimo, deberemos necesariamente dedicar por lo menos dos o tres horas por semana a esta actividad, de otra forma, si los ensayos son irregulares, poco frecuentes o muy breves, será muy poco lo que se pueda avanzar y se pierde la continuidad y los beneficios del aprendizaje.

Cómo organizar el coro infantil

El criterio para conformar un coro de niños es que éste debe ser inclusivo y no selectivo, invitando si es necesario personalmente a todos los niños que deseen participar en él.

Al iniciar el trabajo coral con niños que no han tenido experiencia previa de canto, elegir una linda canción, breve, a una voz ni muy lento, ni muy rápido; así será más fácil oír el tipo de emisión de las voces y hacer un pequeño diagnóstico general del grupo coral.

De acuerdo al diagnóstico efectuado, se implementarán diversos ejercicios, de relajación, respiración, técnica vocal, en forma amena y ágil, generalmente en forma de juegos, para mantener la atención de los niños. Luego, clasificar las voces.

Unificando las voces

Es muy importante este aspecto en el trabajo coral con niños: la calidad del tono, esto significa que canten con el sonido más hermoso que puedan producir. Nunca se le debe exigir a un coro de niños cantar más fuerte, sino que siempre cante hermoso, dulce, o con sonido de flauta, o con un tono claro. Es fundamental tener siempre en mente la calidad del tono vocal que usted desea para su coro (un tono cristalino). Intente lograrlo en cada ensayo.

Para enseñar el tipo de tono correcto déles la oportunidad de escuchar música con un buen tono vocal, que sea digno de imitar; una buena grabación de niños cantores y si no tiene, ocupar un niño como ejemplo, este debe tener un tono vocal digno de imitar. Intente despertar en los niños el deseo de expresar la belleza de la música y de interpretar así la letra de cada canción.

Plan de ensayo.

Actividades preliminares:

1. Elección del repertorio y formulación de objetivos del ensayo.
2. Distribución del tiempo.
3. Preparación del espacio físico.
4. Llegada del coro; ubicación de cada integrante en el lugar que el docente estime conveniente. Se puede probar diferentes posiciones del grupo hasta dar con la más adecuada.
5. Ejercicios corporales y vocales preparatorios:
  - Relajación
  - Respiración
  - Vocalización
6. Instrucciones al coro sobre lo que se ensayará y cómo se hará. (Pueden estar escritas en una pizarra, que servirá para otras instrucciones)
7. Ensayo del repertorio

Sugerencias metodológicas.

Los puntos expresados a continuación son algunas recetas que nos pueden servir para el óptimo funcionamiento de un ensayo.

¿Qué cantos enseñar?

En este caso vamos a hacer énfasis en el Himno Nacional.

Para enseñar a cantar el Himno Nacional, debemos presentarlo primero; comenzar preguntando sobre la letra, la melodía, el ritmo.

Tener la letra del Himno Nacional en un pizarrón. El coro lo canta, para memorizarlo, varias veces. Los niños pueden copiarlo en sus cuadernos o si se tiene posibilidad, tratar de sacar copias escritas a máquina (computadora) a fin de lograr una buena dicción.

¡Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo,
Ya no ruge la voz del cañón
Ni se tiñe con sangre de hermanos
Tu glorioso pendón bicolor,
Ni se tiñe con sangre de hermanos
Tu glorioso pendón bicolor.

Brille hermosa la paz en tu cielo,
Nada empañe tu gloria inmortal
Que el trabajo es tu digno laurel
Y el honor es tu enseña triunfal,
es tu enseña triunfal.

Puede tener la letra del Himno Nacional en tiras (franjas) de cartulina en un tarjetero con una o dos palabras en cada tira. El coro lo canta; saca algunas de las tiras y vuelven a cantarlo. Seguir retirando las tiras hasta que no quede ninguna y hayan memorizado el Himno Nacional.

Uno de los puntos más importantes en la enseñanza de un coro, es pulir la canción, no importa si el coro va a presentar la canción en un acto especial. Cuando comiencen a cantar debemos preocuparnos que no griten (fuercen el sonido) y que tampoco sea una emisión tímida (con susto). Debe ser a un volumen natural para ellos y sobretodo cantar relajadamente, con un sonido cristalino. Debemos preocuparnos de la dicción (pronunciación, modulación) sea muy clara; podemos ayudar dando un buen ejemplo, que involucra leer correctamente el texto frente al coro, articulando muy bien las palabras.

Todas estas estrategias dadas para cantar el Himno Nacional, se pueden aplicar a otras canciones, siempre y cuando sean las adecuadas para los niños de Cuarto Grado.

No se deben olvidar los objetivos de este componente:

Que los niños disfruten de actividades musicales como el canto, escuchen música, y conozcan los elementos básicos de la música.

Aprendan a cantar con un sonido hermoso.

Canten himnos y coros aptos para su nivel de comprensión.

Aprendan que la melodía consiste en tonos que son iguales y distintos, agudos y graves y que suben y bajan por medio de pasos y saltos.

Aprendan algo de la expresión de la música como: rápido y lento, fuerte y suave, alegre y triste.

Aprendan que la música tiene forma, con frases musicales iguales y distintas.

Aprendan que la música tiene motivos, frases y temas.

Aprenda a tener disciplina y responsabilidades en lo referente a los horarios de los ensayos.

1

Aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños.

2

Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento.

3

Es una manera de expresarse.

4

Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje.

5

Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos.

6

Estimula la creatividad y la imaginación infantil.

7

Al combinar con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular.

8

Provoca la evocación de recuerdos con imágenes con lo cual se enriquece el intelecto.

9

Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo.

Bibliografía

<https://es.wikipedia.org/wiki>

www.musicasecundaria.com