

Curso Internacional de Verano "Música y Danza en la Educación", 2018.

INSCRIPCIONES

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

9-13 de julio de 2018

Eva Gómez, James Harding, Sofía López-Ibor, Raquel Pastor, Tom Pierre.

MODELOS DIDÁCTICOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL *ORFF-SCHULWERK* PARA DIFERENTES EDADES: James Harding y Sofía López-Ibor

Los participantes tendrán una sesión diaria con cada uno de los dos profesores.

Exploración, improvisación y composición en movimiento. Introducción al movimiento corporal elemental y creativo a través de los parámetros comunes de la música y la expresión corporal con el objetivo general de favorecer el desarrollo de las capacidades musicales en los aspectos rítmico, melódico, formal...etc. y la capacidad de creación, expresión y comunicación.

TALLERES: Eva Gómez, Raquel Pastor y Tom Pierre

Cada participante elegirá DOS de entre los tres talleres. Las plazas por grupo son limitadas y se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción.

1. TODO "CUENTA" ... : Eva Gómez

El cuento popular, el álbum ilustrado, los cuentos redondos o circulares, las historias propias... De ellas podemos extraer una expresión musical, generar actividades y relacionarlas con otros ámbitos de la clase de música, bien sea en el aula de Primaria o en la clase de Música y Movimiento.

Todo puede ser aprendido sin cuentos, pero con ellos disponemos de un vehículo crucial para despertar la sensibilidad, para provocar la risa, incorporamos un elemento mágico que cambia actitudes y refuerza conocimientos.

En este taller experimentaremos con pequeñas y grandes historias, estableceremos posibles pautas que nos ayudarán a despertar la creatividad y a ofrecer en nuestras clases de música caminos por los que adentrarnos y ayudarnos a establecer un vínculo emocional mayor con lo aprendido.

2. DANZA Y ARTES PLÁSTICAS: AL RITMO DE LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA: Raquel Pastor

Las vanguardias artísticas europeas en los inicios del siglo XX se interesaron por la colaboración de los distintos lenguajes artísticos -plástica, música, danza, teatro, poesía, fotografía- y se conectaron con las nuevas concepciones educativas de la época, gracias a artistas que investigaron sobre las aplicaciones didácticas de aquella visión integradora del arte.

En este taller exploraremos de una manera práctica los beneficios educativos que la integración de la danza y las artes plásticas puede proporcionar a nuestras aulas. Abordaremos experiencias creativas en las que el movimiento y la plástica se van a encontrar, a través de escenarios de aprendizaje en los que el cuerpo y su lenguaje expresivo funcionan como ámbitos de experimentación capaces de enriquecer la improvisación y la creación personal y colectiva.

Partiremos de la vivencia del cuerpo como una herramienta capaz de sensibilizar nuestro ser y de conferir al aprendizaje una mayor significación emocional y una comprensión más profunda de nuestra realidad.

Contenidos:

- Aproximación a la obra de pintores, escultores, coreógrafos y bailarines pertenecientes a las vanguardias históricas.
- Relaciones entre la danza y las artes plásticas: estudio de parámetros en relación al cuerpo, el espacio, el tiempo y la energía.
- Transposiciones creativas de un medio artístico a otro.
- La danza y las artes plásticas como formas de pensamiento, de sensibilización, de vinculación y comprensión de nuestra realidad.
- Disfrute y aprendizaje a través del proceso creativo.
- Investigación, composición, improvisación, análisis y reflexión.
- Exploración del potencial expresivo y comunicativo a través del lenguaje visual, plástico, musical y corporal.
- El acontecimiento artístico desde la creación propia y la compartida.
- Desarrollo de estrategias para el pensamiento creativo, flexible y divergente.

3. SINGING WHITH SOUL: Tom Pierre

Los participantes experimentarán el canto y la música afroamericana así como la música que se deriva de la diáspora africana, incluyendo: cantos, canciones de juego, gospel, sagrado, rhythm & blues, y canciones inspiradas en África y los afroamericanos.

Lugar:

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Calle vista bella, 5. 28200. San Lorenzo de El Escorial.

<https://goo.gl/maps/KWEn66CzWc62>

Horario:

MAÑANAS: 9:30h-13h

TARDES: 15h-18:30h

Viernes 14 DE JULIO, solo mañana.

Alojamiento/Housing:

Residencia Alfonso XII.

Calle Infantes, 28200. San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

<http://w360.me/p-492>

Habitaciones/Rooms:

El precio es para estancias de 5 noches en habitaciones dobles. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de confirmación de las solicitudes. Reserva y pago junto a matrícula.

Price refer to a 5 night accomodation in a double room. The limited number of places will be assigned by rigorous order of registration. Reservation and payment must be done jointly with the registration.

- Colegio Alfonso XII en régimen de Pensión completa (250€*).
- Colegio Alfonso XII en régimen de Alojamiento y desayuno (175€*)

Profesores:

EVA GÓMEZ SANTOS

Titulada Superior de piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ampliando su formación con Joan Havill (Guildhall School, Londres). Ha cursado los niveles I, II, III "Orff-Schulwerk" en San Francisco, EEUU. Trabaja desde hace muchos años como profesora de Música y Movimiento. Ha creado su propio proyecto "Manuelita descubre la Música" en el campo de la Educación Musical Temprana (0-6/6-8 años), incluyendo su formación como Cuenta cuentos. Ha formado parte del Equipo Pedagógico del Teatro Real, así como colaboradora con la Fundación Antonio Gades y Fundación Juan March, en la creación de materiales didácticos para alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

JAMES HARDING

Estudió clarinete en la Universidad de Yale y en la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Además, desde 1990 toca y estudia la música de Bali en Gamelan SekarJaya. Es profesor del San Francisco School desde el año 1990, donde actualmente enseña a niños desde la etapa preescolar hasta la de secundaria. Imparte talleres en EE.UU., Canadá y en otros países como Australia, Argentina, Brasil, España, Tailandia, Sudáfrica y también en el Carl-Orff Institut de Salzburgo, Austria. Así mismo es profesor en los *Orff-Schulwerk* Levels en Estados Unidos. Es autor del libro "From Wibbleton to Wobbleton" (Pentatonic Press).

SOFIA LOPEZ-IBOR

Ha enseñado música durante más de 32 años en todos los niveles educativos. Ha presentado talleres y cursos en todo el mundo. Actualmente enseña Didáctica de la Música en el posgrado (Special Course) del Carl Orff-Institut de la Universidad Mozarteum (Salzburg/Austria) y es profesora de los *Orff Schulwerk* Levels en los Estados Unidos. Desde hace 17 años enseña música en The San Francisco School (California) a niños desde preescolar hasta secundaria. Ha publicado numerosos artículos y guías didácticas. Es autora del libro "Blue is the Sea" (Pentatonic Press) sobre la integración de las artes, y coautora junto a Verena Maschat del libro "Quien canta su mal espanta" (Schott), una colección de canciones, juegos y danzas de Latinoamérica.

RAQUEL PASTOR PRADA

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, con la tesis: Artes plásticas y danza: propuesta para una didáctica interdisciplinar. Licenciada en Bellas Artes por la UCM. Titulada en Danza Española por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Completa su formación con estudios en Pedagogía de la Danza, Danza Creativa y Educativa, Improvisación para la danza, Danza Contemporánea, Danzas Tradicionales e Históricas y Bailes Sociales.

Actualmente imparte docencia en el Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila" de Madrid dentro de la especialidad de Pedagogía de la Danza, en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación (UAM), así como en el Máster de Terapias Artísticas y Creativas (ISEP). Ha impartido cursos de formación del profesorado para el CTIF Madrid-Este de Alcalá de Henares, Asociación Orff España, ADEMUM (Asociación de Escuelas Municipales de Música y Danza de Madrid), Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz y en el CRIF "Las Acacias" de la Comunidad de Madrid.

Ha publicado artículos en revistas especializadas como Papeles de Arteterapia y Educación Artística (UCM), The Orff Echo AOSA (American *Orff-Schulwerk* Association), Doce Notas, o Revista Orff España. Es coautora de guías didácticas para la colección Posibilidades de ser a través del arte. Creación y Equidad de la editorial Eneida, así como para el departamento pedagógico del Teatro Real y para la Fundación Antonio Gades.

TOM PIERRE

Thomas Pierre es maestro de música certificado por la Junta Nacional y profesional certificado de *Orff-Schulwerk*. Ha dedicado más de tres décadas a cultivar un compromiso espiritual con la música. Nacido en el Bronx, Nueva York, asistió a la famosa Fiorello H. LaGuardia High School of Music and the Performing Arts (la escuela que aparece en la película "FAME").

Ha enseñado música vocal, general y coral en todos los niveles de grado, y ha sido profesor adjunto a nivel universitario. También recibió el Premio de Artes del Alcalde de 2011 por la excelencia en la enseñanza en Washington, DC; y el Certificado de estudio de Kennedy Center Changing Education Through the Arts. Pierre ha promovido su estudio en el *Schulwerk* en un curso de verano en el Instituto Orff en Salzburgo, Austria; y también en Ghana, África Occidental.

Pierre es actualmente profesor de música vocal en el condado de Prince George, Maryland. A lo largo de los años, Pierre ha dirigido talleres a nivel nacional, estatal y local que brindan apoyo a niños y adultos que ayudan a cerrar la brecha de logros en educación urbana a través de la educación artística y la integración artística.