

Certificación Orff-Schulwerk: Nivel 1

I. Introducción

1.1- Introducción y justificación.

El siguiente programa de formación, es un modelo de programa de formación de profesorado, basado en las ideas pedagógicas de Carl Orff y Gunild Keetman, que se orienta en sus contenidos, competencias, profundidad y duración con las Recomendaciones y Guías para Cursos de Certificación *Orff-Schulwerk* del International *Orff-Schulwerk* Forum de Salzburgo (IOSFS), adaptando los mismos a las necesidades y características del profesorado en España. Para ello, tiene en cuenta la situación especial del profesorado en nuestro país e intenta compensar algunas carencias encontradas en el sistema de formación actual.

El Orff-Schulwerk ofrece a los educadores de música y movimiento/danza un enfoque que no está orientado a ningún plan de estudios, nivel, sistema educativo o grupo específico de alumnos, y se basa en la creencia de la importancia de dejar espacio para las propias habilidades, ideas, creatividad, innovación y aprendizaje del profesor/a y de cada uno de los alumnos que conforman el grupo.

Carl Orff describió a un educador musical de la siguiente manera: "Un profesor de música es un educador orientado artísticamente, equipado con un buen sentido del estilo y caracterizado por la sensibilidad, la espontaneidad y la capacidad de interactuar". Por ello este programa dará igual importancia al crecimiento de los alumnos en sus competencias musicales, dancísticas, (expresivas y técnicas), como a su desarrollo como pedagogo, su conocimiento teórico de los principios aplicados y su capacidad para una enseñanza empática y reflexiva.

Con el diseño de este programa de estudios pretendemos contribuir al desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para impartir una clase de música y movimiento con éxito, pero también a perseguir el crecimiento de los estudiantes (como pedagogos, artistas, educadores y seres humanos). Por ello, es fundamental que cada uno de ellos aprenda a aplicar lo que ha aprendido, adopte una actitud creativa e innovadora hacia su profesión y, al hacerlo, encuentre su propia forma personal y flexible de trabajar como educador. Es decir, el programa proporcionará "modelos" de enseñanza, pero estarán encaminados a que los alumnos busquen formas propias de diversificar los recursos que poseen para un mejor desempeño de su actividad docente, mientras que se fortalece la individualidad de cada uno de ellos como maestro, un mayor autoconocimiento y la construcción de su propio pensamiento como educador.

Los principios pedagógicos y filosóficos del Orff-Schulwerk propician que la enseñanza se convierta en un proceso creativo y artístico, en el que el profesor diseña procesos pedagógicos que tendrán en cuenta las necesidades individuales de cada alumno, sus puntos de partida, y sus formas de ser, actuar, pensar y aprender. Por ello, para una correcta aplicación de la práctica docente, es necesario que los alumnos de este programa de estudios no aprendan a repetir modelos propuestos en clase, sino a adaptarlos a las diversas situaciones y aulas que encuentren en el transcurso de su vida profesional. Esto hace del *Orff-Schulwerk* una práctica estimulante, emocionante y siempre viva.

En resumen, este proyecto educativo se ha diseñado para profundizar en las competencias y habilidades que un profesor de Música y Danza *Orff-Schulwerk* debería tener, pero también en su capacidad reflexiva y pedagógica para crear entornos de trabajo amables, capaces de permitir el crecimiento expresivo y holístico de cada uno de sus futuros alumnos, facilitando y proveyendo la creación y vivencia de experiencias artísticas de calidad que los acompañen y formen para la vida y de por vida.

No sabemos en realidad, cuáles son los conocimientos que serán útiles para las generaciones venideras. La educación está viviendo una época de transformación y evolución en la que las materias se entremezclan y diluyen. Lo que sí sabemos, es que cualquiera que sea el futuro de nuestros niños, deberán de ser capaces de crear, y deberán poder hacerlo en grupo, en sociedad. No conozco mejor metodología para enseñar a crear en grupo que el Orff-Schulwerk, reforzando al mismo tiempo una educación social que necesita de valores y competencias como el respeto, la escucha, la colaboración, el asertividad, la capacidad de debate y la capacidad de toma de decisiones consensuadas.

Es por ello que profundizaremos en modos y estrategias para trabajar con alumnos de cualquier edad, perfil, origen y condición física, cognitiva, social, familiar y cultural.

En palabras de Wolfgang Hartmann:

“Hoy en día, la importancia de la "creatividad" está fuera de toda duda, no sólo en la pedagogía, sino también en muchos ámbitos de la vida profesional y personal. Carl Orff no utilizaba la palabra "creatividad" (Kreativität), ya que intentaba evitar describir su trabajo músico-pedagógico en términos teóricos. Pero leemos, por ejemplo: "Era mi intención pedagógica, guiar a los alumnos... a diseñar su propia música y danza-acompañamiento" (En Carl Orff, *Orff-Schulwerk - Pasado y Futuro*). Las referencias en las que Orff invitaba, incluso exigía, a trabajar de forma creativa, a desarrollar soluciones propias, encontrando diferentes continuaciones a las frases melódicas, etc., se pueden encontrar en numerosos lugares.

Por ello, si citamos "los tres pilares del Orff-Schulwerk", que son la expresión vocal (canto y habla), la interpretación instrumental y la danza, siempre tenemos que saber que éstos son los medios (de expresión) para las propias ideas de los alumnos. En cada proceso/proyecto del *Orff-Schulwerk* debe incluirse la participación creativa de los alumnos (aunque sea en pequeñas proporciones).

Si hay una clase llena de cantos, bailes y juegos, pero siguiendo exclusivamente la planificación y las instrucciones del profesor, difícilmente puede llamarse "clase *Orff-Schulwerk*".

Por último, decir que este programa de formación viene a dar respuesta a la demanda de acceso existente, en España y otros países de habla Hispana, a un programa de formación que trate con

profundidad los aspectos fundamentales del *Orff-Schulwerk* y confiera a sus estudiantes herramientas para su aplicación en el aula.

Este programa de formación se implementará comenzando en el verano de 2023 con el Nivel 1 y se ampliará a los siguientes niveles en los años siguientes.

1.2- *Objetivos*

El estudiante al finalizar este programa de estudios deberá:

- Conocer los principios centrales del *Orff-Schulwerk* y ser capaz de dialogar con ellos tanto a nivel teórico como en su aplicación práctica.
- Diseñar, llevar a la práctica y evaluar procesos didácticos basados en actividades de música, movimiento, danza y creación artística e interdisciplinar que puedan ser utilizados en diferentes y variados contextos pedagógicos y que respondan a los principios fundamentales del *Orff-Schulwerk*.
- Conocer y aplicar técnicas de enseñanza aprendizaje que faciliten el manejo de la clase y permitan llevar a cabo secuencias de enseñanza-aprendizaje según unos objetivos didácticos concretos y que respondan a los “modos y maneras” del Orff-Schulwerk.
- Haber adquirido a través de la práctica las destrezas y habilidades necesarias para la práctica docente:
 - Conocer la técnica instrumental necesaria para un correcto uso del instrumental Orff, su función didáctica y uso creativo y orquestal en el aula.
 - Interpretar con solvencia piezas instrumentales, así como conocer el repertorio histórico del Orff-Schulwerk, músicas del mundo y otro repertorio interesante que llevar al aula.
 - Componer piezas musicales dentro del Estilo Elemental propuesto por Carl Orff y hacer arreglos adecuados al contexto educativo de trabajo.
 - Improvisar a nivel musical (vocal e instrumental) y dancístico.
 - Moverse con soltura y solvencia siendo el mejor espejo posible para el aprendizaje de los discentes Conocer la técnica básica de la danza y el movimiento y cómo trabajarla en el aula.
 - Conocer, bailar y poder enseñar un repertorio variado de danzas sociales, históricas y folclóricas.
 - Crear coreografías que llevar a la práctica en el aula a partir del conocimiento teórico y aplicación práctica de las ideas de Rudolf Laban.

II. Plan de estudios

2.1- Bloques de Contenidos

BLOQUE 1: EL ORFF-SCHULWERK EN DISTINTOS CONTEXTOS (Nivel 1, 2 y 3).

En este bloque se quiere estudiar el OS en distintos contextos: El contexto histórico; el institucional (a nivel internacional y en nuestro país); en la práctica actual real (práctico y legal); el relacionado con otras metodologías artísticas o etapas/ramas de la educación artística, etc.

1. Historia del *Orff-Schulwerk*: Origen y Evolución.
2. La personalidad artística y la obra pedagógica de Carl Orff y Gunild Keetman.

3. *Orff-Schulwerk* en el Mundo: Entidades, asociaciones e instituciones internacionales relacionadas. Formación internacional en OS.
4. El asociacionismo. Orff España. Otras asociaciones de Educación Musical en España.
5. Metodología, método, pedagogía, didáctica: términos relacionados con la educación musical y su significado preciso.
6. Aplicación de los principios, procesos y maneras del OS. Redacción de una propuesta didáctica en nuestro contexto educativo actual (legislativo y práctico). Objetivos de la enseñanza y el aprendizaje, jerarquización de los mismos. Exámenes y evaluación. Creación de un currículo.
7. Los distintos agentes en la educación. La cooperación con los padres. Interacción con directores y compañeros de escuelas de música y centros escolares. Trabajo por proyectos.
8. Conocimiento básico de otras metodologías relacionadas: Kodály, Dalcroze, Gordon. Caminos de integración con el OS.
9. Interacción con la educación musical temprana, educación formal y la iniciación instrumental.

ASIGNATURAS TRONCALES:

- EL ORFF-SCHULWERK Y SU CONTEXTO I-II-III
- DIDÁCTICA I-II-III

ASIGNATURAS OPTATIVAS:

- Cursos específicos centrados en El Orff-Schulwerk en las diferentes etapas y contextos educativos o la Integración del El Orff-Schulwerk con otras pedagogías musicales activas.

BLOQUE 2: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORFF-SCHULWERK (Nivel 1, 2 y 3).

En este bloque se quieren estudiar las características y conceptos fundamentales del OS. Se expondrán las características, ideas y requisitos que lo definen y conforman singularmente y que componen el cuerpo teórico fundamental que conocer para trabajar con esta metodología de forma seria y rigurosa.

1. Música, palabra y movimiento: teoría, aplicación práctica y vivencia de ejemplos de interrelación entre estos tres elementos.
 - Palabra: El uso del habla y la palabra y su potencial para la experimentación creativa: Rimas, poemas, historias. Efectos vocales. Palabra y rítmica. Palabra y música. Palabra y movimiento.
 - Música: El cuerpo como instrumento (voz, percusión corporal). Imitación, exploración, improvisación y composición. Estilo elemental (Bordón, ostinatos, melodía y color). Escalas pentatónicas, hexatónicas, modales, tonales. Música sin pulso, ni centro tonal. Ritmo y percusión corporal. Técnica instrumental y vocal.
 - Movimiento y danza educativa. Imitación, exploración, improvisación y composición coreográfica. Las acciones corporales básicas de Rudolf Laban como recurso para trabajar el movimiento en el aula. Creación/improvisación musical como acompañamiento del movimiento, creación/improvisación de movimientos como acompañamiento de la música. Danzas en el aula (folclóricas, sociales e históricas). Juegos de movimiento.
2. Fases de un proceso Orff-Schulwerk: teoría, aplicación práctica y vivencia de distintos ejemplos de proceso. Reflexión y análisis posterior a partir de ellos. Elaboración y diseño de propuestas didácticas. Puesta en práctica y defensa de propuestas didácticas propias.

3. Principios fundamentales del Orff-Schulwerk: teoría, aplicación práctica y vivencia de procesos didácticos donde ejemplificar el trabajo que realizamos con estos principios. Educación holística, democrática e inclusiva; El niño/a en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje; Adaptación al contexto en el que se desarrolla. Soluciones divergentes en un contexto educativo de habilidades mixtas, Musiké (multidisciplinariedad e integración de las artes), enfoque creativo y artístico, etc...

ASIGNATURAS TRONCALES:

- ORFF I-II-III
- DIDÁCTICA I-II-III

BLOQUE 3: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: METODOLOGÍA DEL ORFF-SCHULWERK. (NIVEL 1, 2 Y 3).

En este bloque se trabajarán aquellos contenidos que ayuden a llevar a cabo una puesta en práctica exitosa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque no tienen por qué ser siempre los mismos, sí que hay una serie de modos y maneras de enseñar que son comunes a muchos profesores Orff y cuya puesta en práctica se recomienda por los resultados que se obtienen.

1. Lenguaje y comunicación no verbal. Enseñar sin hablar a través del cuerpo.
2. Trabajo en espejo y en círculo.
3. Imitación y neuronas espejo. Turnos de escucha y repetición (imitación).
4. Del cuerpo al instrumento y de lo sencillo a lo complejo.
5. Ejemplos de secuenciación didáctica para enseñar: una rima; una canción cantada; una pieza musical (instrumental, vocal, de percusión corporal, etc.); una danza, etc.
6. Ejemplos de secuenciación de procesos exploratorios.
7. Ejemplos de acompañamiento y guía de procesos creativos individuales (improvisaciones) o grupales.
8. Ejemplos de corrección y evaluación del resultado obtenido por parte de los estudiantes.
9. Manejo general de la clase.
10. Educación social y emocional.
11. Educación interdisciplinar.

ASIGNATURAS TRONCALES:

- ORFF I-II-III
- DIDÁCTICA I-II-III

BLOQUE 4: UN MEJOR DOCENTE (NIVEL 1, 2 Y 3).

Este bloque está centrado en la práctica y mejora de habilidades (básicas y avanzadas) del docente en los campos de la música y la danza. En él encontraremos asignaturas complementarias, que se consideran fundamentales y necesarias para cualquier docente OS, pero también asignaturas optativas que ayuden a adquirir o mejorar distintas habilidades vinculadas con una práctica específica y que cada docente puede elegir según su perfil profesional.

- Interrelación de la música y la danza con otras artes. Proyectos interdisciplinarios. La performance artística, el aprendizaje cooperativo y por proyectos.
- Recursos didácticos: canciones, bailes, instrumentos populares, rimas infantiles, poemas e historias, del propio folklore y para el fomento de la interculturalidad.
- Los instrumentos Orff: su técnica y su importancia didáctica en el aula. Creatividad y experimentación con instrumentos, con el cuerpo y con la voz. Los instrumentos de percusión como acompañantes de danzas y canciones. Técnicas de arreglo instrumental básicas: Bordones, *ostinatos*, escalas pentatónicas, hexatónicas, diatónicas (mayores, menores, modos,...), bajo obstinado, color.
- Crear, instrumentar, adaptar y arreglar piezas y ejercicios musicales de carácter diverso que permitan a cada discente participar de la práctica musical colectiva y que puedan responder a fines pedagógicos igualmente diversos.
- La improvisación en el aula. Improvisación con el cuerpo (voz y percusión corporal). Técnicas simples de improvisación y acompañamiento. Improvisación en diferentes escalas y modos. Improvisación rítmica. Estructuras armónicas para improvisar (danzas del renacimiento, tema con variaciones, blues, jazz standards...).

ASIGNATURAS TRONCALES:

- IMPROVISACIÓN, TÉCNICA Y COREOGRAFÍA
- REPERTORIO Y COMPOSICIÓN

ASIGNATURAS OPTATIVAS:

- TÉCNICA VOCAL.
- TÉCNICA INSTRUMENTAL.

2.2- Descripción de las asignaturas

ORFF

En esta asignatura se ejemplificarán modelos de procesos OS variados que aplicar en el aula en distintos contextos educativos y que trabajen conceptos, objetivos y materiales diversos. Se combinarán clases de movimiento y música. Se pondrá especial interés en cuidar los modos y maneras de trabajar, la secuenciación realizada y se utilizará un tiempo para el análisis y discusión sobre los conceptos de los bloques 1, 2, 3 y 4.

DIDÁCTICA I, II Y III.

En esta asignatura se ejemplificarán modelos de procesos OS y se analizarán en detalle. Para ello se hablará de los principios fundamentales del OS y se apoyará el contenido teórico con lecturas recomendadas que habrá que leer y comentar.

Los alumnos harán sus propuestas didácticas que serán analizadas y comentadas por profesores y alumnos.

EL ORFF-SCHULWERK Y SU CONTEXTO

En esta asignatura se hablará del OS desde distintos puntos de vista y en distintos contextos, para poder entenderlo en su globalidad. Se atenderá a su pasado histórico y su evolución, pero también a su posible relación con el sistema educativo actual en nuestro país y por tanto a sus relaciones con otras metodologías activas y ámbitos/currículos dentro la educación artística en nuestro país. También se expondrán aquellas instituciones y asociaciones relacionadas con el mismo a nivel nacional e internacional.

REPERTORIO Y COMPOSICIÓN:

En esta asignatura se ejemplificarán piezas del repertorio clásico del OS, presentando y analizando los 5 volúmenes de *Musik für Kinder*. Por otro lado, se explicarán las bases de la composición elemental y se planteará un plan de entrega de trabajos de composición por parte de los alumnos, que deberán ir presentando a lo largo de todo el programa, de forma que se abarque la composición de rimas, piezas de percusión no afinada, o piezas orquestales melódicas pentatónicas, modales y tonales. Se plantea la posibilidad de hacer también alguna pieza coral (canon u otros) y por supuesto la combinación de piezas más complejas con instrumentaciones mixtas.

Igualmente se planteará el arreglo o adaptación de repertorio basado en músicas del mundo o piezas actuales que pudieran ser de interés para llevar al aula.

IMPROVISACIÓN, TÉCNICA Y COREOGRAFÍA

En esta asignatura se trabajará principalmente en las habilidades dancísticas del futuro docente. Es importante darle al mismo herramientas y tiempo de práctica en la disciplina desde una perspectiva artística, que le permita a su vez, ser un ejemplo capaz de generar experiencias en el aula de la mayor calidad artística posible. El aprendizaje de los discentes está en parte relacionado con las competencias y habilidades de su profesor.

Por ello, y para mejorar su relación con el movimiento se propone una asignatura basada principalmente en trabajar desde la improvisación, proporcionar ejemplos didácticos para la mejora de la técnica e ideas y propuestas para la creación coreográfica siempre desde un enfoque OS.

EDUCACIÓN VOCAL

Cantar y hablar, cantar en grupo, ejercicios de técnica vocal de afinación, fonación y respiración. Procesos didácticos para trabajar vocalmente en el aula.

EDUCACIÓN INSTRUMENTAL

En esta asignatura se trabajará prácticamente para obtener competencias que nos permitan tocar con soltura y una técnica correcta de distintos instrumentos útiles para manejar en el aula.

DANZAS

En esta asignatura se trabajará un repertorio de danzas folclóricas, sociales, históricas y del mundo y la didáctica propia para trabajar con ellas en el aula.

2.3- Temas transversales

TRABAJO SOCIO-EMOCIONAL

Si por algo se caracteriza el Orff-Schulwerk es por su capacidad para mejorar y trabajar las relaciones sociales de la clase y por tanto las competencias sociales de cada uno de los miembros del grupo. Durante la fase creativa, los alumnos deben en la mayoría de los casos afrontar tareas creativas en grupo que implican desarrollar habilidades de comunicación, respeto, asertividad, trabajo en equipo, y toma democrática de decisiones.

Pero además, las actividades de imitación o exploración también se llevan a cabo en muchas ocasiones mediante interacciones con los compañeros. El contacto y relación entre los alumnos es continuo, como exige la práctica colectiva musical y dancística, intentando además, que estas interacciones se produzcan muchas veces de forma arbitraria, para que los alumnos no puedan elegir constantemente a sus compañeros de trabajo y se posibilite así generar nuevas relaciones con otros miembros de la clase.

INTEGRACIÓN DE LAS ARTES

Una experiencia activa e interdisciplinaria crea un interés vivo y personal en la música, el movimiento, la danza, las artes visuales, la poesía, el cine y el drama. El objetivo es ampliar y fortalecer la experiencia personal del alumno del arte en general y sus distintas disciplinas desde su propio punto de partida.

Este tipo de trabajo no solo fortalece culturalmente al alumno, sino que potencia su capacidad analítica y crítica y lo enriquece sensorialmente. Además, forma parte importante del crecimiento holístico que pretendemos pues desarrolla su versatilidad artística, así como su capacidad para realizar y asumir una variedad de roles: componer, coreografiar, organizar y dirigir.

Hay innumerables formas de combinar diferentes formas de arte. El punto de partida puede ser la música, una imagen, una escultura, un video, un poema, una historia, una pose, un movimiento, etc.

III. Temporalización y horario

El Nivel 1 de esta formación que se inicia en el verano de este año, el curso tendrá lugar en las siguiente fechas: del VIERNES 7 de JULIO al DOMINGO 16 de JULIO.

Siendo el horario lectivo de 8:45h a 13:30h y de 15:00h a 19:00h.

Viernes 7 de julio: acto inaugural a las 18'00 h

Del Sábado 9 de julio al Sábado 15 de julio: mañanas de 8'45 h a 13'30 h y de 15'00h a 18'45 h

Domingo 9 de julio: de 10'00 h a 12'45 h. Acto de clausura: 13'00h

IV. Tasas

Matrícula **ordinaria**: 750€

Socios y desempleados*: 650 €

Estudiantes*: 700 €

- **Pago: Abonar matrícula al inscripción. Alojamiento antes del 12 de junio.**
- **Política de Cancelación:** Antes del 19 de junio devolución del importe íntegro con (se restarán las tasas de devolución del banco). Después del 26 de junio no hay devolución si no se cubre la plaza vacante, en caso de cubrirse sólo se devolverá el 80%. En caso de fuerza mayor, devolución del importe íntegro (se restarán las tasas de devolución del banco).
- **Becas:** dirigirse directamente a la organización. asociacion.orff.e@gmail.com