

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Facultad de Humanidades

Bachillerato en Estudios Interdisciplinarios

SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO
JOSE EMILIO GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Propuesta de Estudios Individualizados

María Itzahyana González Salgado

#est. 801-99-3587

Estudios individualizados en música y drama.

I. Con este programa de Estudios Individualizados pretendo combinar las disciplinas de música y drama para crear una concentración que me permita obtener una educación integral, y me ayude así a adquirir las herramientas necesarias para desarrollar una visión crítica de estas artes.

Particularmente, mi interés se centra en adquirir el conocimiento que servirá para desarrollar mi creatividad y para ampliar mi capacidad de reflexión tanto sobre la música como el teatro.

II. El objetivo fundamental de este programa es integrar los conocimientos y la experiencia de dos disciplinas que dialogan la una con la otra como son la actuación y la música. Ambas son ramas del arte, y como arte, son resultado de la actividad del ser humano y de su necesidad de expresar su naturaleza y sus preocupaciones con relación a la sociedad en que vive.

→ Mi propuesta pretende dar a entender que el mezclar la música y el teatro es más que mezclar sonido con movimiento, es utilizar el espacio y el tiempo

20/11/19/05 MS

1042048

mckrsrs

para reforzar las palabras del discurso. Es decir, crea la posibilidad de percibir el discurso a través de varios sentidos y a través del juego de las percepciones del sonido musical, la poesía, el movimiento corporal y la mímica unificadas en la obra artística.

Desde hace 5 años he aprendido a tocar varios instrumentos musicales, entre ellos: la flauta, la mandolina, el teclado, la guitarra y el bajo eléctrico , además de utilizar mi voz para cantar mis propias composiciones y arreglos musicales. En cuanto a mis arreglos musicales, trato de que trasciendan los géneros musicales tradicionales, es decir, lo mismo mezclo salsa con rock, que con música electrónica con lo cual logro una música un tanto ecléctica y a la vez multicultural.

Discriminar contra la mezcla de géneros musicales sería como discriminar contra la mezcla de culturas. Cada cultura posee su propio lenguaje musical, es decir, su manera particular de hacer música. Acontecimientos mundiales como lo son la globalización y el surgimiento de medios de comunicación como el internet han agilizado el proceso hacia la absorción de elementos culturales de otros países.

De esta manera la música como producto cultural se ha visto afectada por el uso de nuevas tecnologías y de este nuevo sistema de vida que permite que los países entren en contacto con la diversidad cultural que existe. Así que de la misma manera que ocurre la mezcla de culturas, como cuando un mexicano se casa con una puertorriqueña, ocurre la mezcla de géneros musicales y la

absorción de los elementos que identifican cada estilo musical.

En este pensamiento me baso para crear una forma musical que, dadas sus particulares estilísticas, responda a la diversidad cultural que enmarca a la música contemporánea. Como ya mencioné, pretendo romper los esquemas de los géneros musicales tradicionales para crear una nueva música que responda al mundo actual en que vivo.

Por otro lado, en cuanto a las líricas se refiere, pretendo que no sólo sean reflejo del mundo en que vivo, sino que además muestren una postura crítica. Entre las preocupaciones fundamentales que reflejo en algunas de mis letras se encuentran la desigualdad de la mujer con respecto al hombre, así como la violencia psicológica contra la mujer.

Así, mi obra es una de carácter crítico en la que no sólo reflexiono sobre el mundo que me rodea sino que además me propongo que la sociedad repiense y se cuestione, a través de mi música, los problemas de la mujer en la sociedad.

Uno de mis retos más recientes es incorporarme a la corriente del jazz por lo cual planeo seguir estudios graduados de *Jazz Composition* en una institución como Florida International University of Miami.(FIU).

Lo que me propongo con este bachillerato es brindarle a mi actividad artística el contexto académico que requiero para la valoración crítica de mi obra. Es decir, me interesa situar mi actividad artística dentro de las corrientes conceptuales filosóficas de la estética y del arte, además de adquirir los fundamentos para el juicio y valoración estética de mi obra artística, a través de los cursos que ofrece la Facultad de Humanidades.

Mi interés en este programa surge precisamente de la preocupación que tengo respecto al currículo actual de música, en que a los estudiantes de técnica vocal no se les integra como parte del currículo cursos de actuación y dicción tan importantes para el profesional al momento de realizar una presentación artística en un escenario, así como cursos que se relacionen históricamente con otros campos del arte. Gracias a mi profesora de técnica vocal, Ramonita Meléndez, del Conservatorio de música de Puerto Rico he llegado a comprender la importancia de la integración de dichas disciplinas.

→ Al momento de interpretar una canción, no sólo importa el mensaje, sino que además es esencial la manera en que se lleva este mensaje hacia el público. Para que el cantante profesional desarrolle la capacidad de intensificar experiencias y de expresar hábilmente sus emociones tales como el amor, el odio, la soledad o el disfrute, es necesario el conocimiento de la práctica del arte dramático y su desarrollo. Así, el movimiento corporal sirve para añadir fuerza emocional a la palabra y a la voz que se presenta. La formación que pretendo lograr con este bachillerato es tanto teórica como práctica. De manera que espero desarrollar las destrezas y adquirir las herramientas para hacer de mi 'performance' uno que logre el cuestionamiento de esta sociedad a través de mi discurso. Además, pretendo entender las tendencias del mundo actual para así tener la capacidad y posibilidad de crear una obra que represente las preocupaciones de este momento histórico.

III. Los cursos propuestos ^{para} ~~a~~ satisfacer mi objetivo académico son los siguientes:

Electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades (24 créditos)

FILO 4425	Estética	3 créditos
FILO 4435	Filosofía del arte	3 créditos
HIST 3205	Problemas del mundo contemporáneo	3 créditos
HIST 4097	Historia de Cuba	3 créditos
INGL 3315 3227	Pronunciación del inglés americano	3 créditos

Lengua extranjera

ITAL 3011	Italiano experimental I	3 créditos
ITAL 3012	Italiano experimental II	3 créditos
ITAL 3033	Italiano experimental III	3 créditos

Area de énfasis (18 créditos)

MUSI 3275	Lectura y dictado I	4 créditos
MUSI 3276	Piano Básico I	1 créditos
MUSI 4061	Lectura y dictado II	4 créditos
MUSI 3115	Armonía diatónica	4 créditos
MUSI 3075	Técnica vocal I	1 créditos
MUSI 4045	Técnica vocal II	1 créditos
MUSI 3082	Taller de jazz	1 créditos
MUSI 3085	Técnica instrumental I	1 créditos
MUSI 4121	Técnica vocal III	1 créditos

Electivas libres (12 créditos)

TEAT 3031-3032	Dicción I y II	4 créditos
TEAT 3161	Pantomima I	2 créditos
TEAT 3035	Movimiento corporal	3 créditos
TEAT 3011	Actuación I	3 créditos

Opcionales

TEAT 3036	Expresión corporal	3 créditos
TEAT 3162	Pantomima II	2 créditos
MUSI 4062	Lectura y dictado III	2 créditos
MUSI 4063	Lectura y dictado IV	2 créditos
MUSI 3011	Panorama histórico de la música	2 créditos
MUSI 4195	Armonía cromática	2 créditos
MUSI 4155	Intro. a la instrumentación	2 créditos
MUSI 4161-	Orquestración I	3 créditos
MUSI 4162	Orquestración II	3 créditos
ESPA 3202	Generos literarios II	3 créditos
MUSI 3105	Música del siglo XX	2 créditos
MUSI 4215	Forma y análisis	2 créditos
MUSI 4055	Técnica instrumental II	1 créditos
MUSI 4315	Arreglo de música popular y jazz	3 créditos
MUSI 4122	Técnica vocal IV	1 créditos
MUSI 4151	Técnica vocal V	1 créditos
MUSI 4152	Técnica vocal VI	1 créditos
MUSI 4153	Técnica vocal VII	1 créditos

MUSI 3071- Agrupación vocal menor (Teatro lírico) 1 créditos
3072

IV.

Mi criterio para escoger las electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades fue el de seleccionar los cursos que me ayudaran a adquirir los fundamentos para juicio y valoración crítica tanto de la música como del teatro. Algunos de los cursos que, aunque no forman parte de la propuesta, ya he tomado con el fin de obtener una preparación humanística y una educación que me encamina a lograr mis estudios graduados son: CISO 3085-3086 Sociedad y cultura Puertorriqueña, COPU 4007 Derechos civiles y de expresión en Puerto Rico, COPU 4006 Sociología de la comunicación, MUSI 3095 Música del mundo, COPU 4005 Teoría de la comunicación, COPU 4015 Función crítica y social de los medios de comunicación, COPU 4008 Teorías de la significación, ESPA 3201 Géneros literarios. Estos cursos lograron ampliar mi visión crítica sobre la cultura de los pueblos al igual que mi conocimiento sobre los productos culturales como lo son la música y la manera de expresar el arte.

Sin embargo, la selección de cursos que incluye mi propuesta, como filosofía del arte y de la estética, además de los cursos sobre historia de Cuba y sobre los problemas del mundo contemporáneo, añaden a mi currículo diversidad

y el conocimiento que me brindará una base sólida para su aplicación a la crítica musical. Además, decidí añadir a mi propuesta, como curso opcional, la segunda parte del curso Géneros literarios. Este curso, que enfatiza el estudio del ensayo y la poesía, me servirá para ampliar mi conocimiento en cuanto a la métrica, la rima y los recursos

estilísticos necesarios al momento de escribir la lírica de una canción. Por otro lado, el estudio de la estructura y recursos de estilo utilizados en la redacción de ensayos, me ayudará a ser más eficiente al tomar las pruebas para estudios graduados y al continuar los mismos.

Los cursos del Departamento de música vienen a ser como una extensión a ese conocimiento humanístico, ya que a través de los cursos históricos sobre la música y de los cursos teórico-prácticos integraré mi conocimiento sobre el arte. Además, los cursos sobre arreglo, instrumentación y orquestación me brindarán el conocimiento necesario para la composición de temas musicales de cualquier género. En la propuesta incluyo también los requisitos de estos cursos que son: Armonía cromática y Armonía diatónica, los cuales sirven de base para la composición y arreglo orquestal.

Y es entonces que con los cursos del Departamento de Drama se complementan los estudios anteriores y el 'todo' adquiere el significado, es decir, se completan los estudios que me son necesarios para ampliar mi visión crítica del arte como un 'todo' y no sólo como partes separadas del saber.

A continuación la justificación para cada uno de los cursos seleccionados:

FILO 4425 Estética

Mi interés en este curso se centra en adquirir las bases y fundamentos para el juicio y valoración estética de una obra de arte con el fin de aplicar este conocimiento específicamente a la crítica musical.

FILO 4435 Filosofía del arte

Considero de suma importancia esta clase ya que me ayuda a situar mi actividad artística dentro de la corriente conceptual filosófica.

HIST 3205 Problemas del mundo contemporáneo

Cada artista crea su obra en diálogo con su contexto histórico, por lo cual considero importante para mi currículo esta clase, ya que me brinda una amplia visión histórica de los conflictos del mundo contemporáneo.

HIST 4097 Historia de Cuba

La historia de Cuba me interesa no sólo por ser un país vecino, sino porque además cuenta con una exquisita producción musical y sería interesante conocer la historia de un país tan prolífico culturalmente.

INGL 3227, 3315

Cualquiera de estos cursos cumple con el propósito de este bachillerato, ya que me ayuda a perfeccionar mi pronunciación en inglés, tan necesaria tanto para interpretar canciones en este idioma como para desenvolverme en el ámbito profesional. Por otro lado, la Universidad a la que planeo asistir utiliza como primer idioma el inglés.

ITAL 3011, 3012, 3033 Italiano experimental I, II, III

Decidí optar por el curso de Italiano porque este es 'el lenguaje de los cantantes'. Muchos de los ejercicios de técnica vocal que utilizo en el conservatorio son en Italiano. Estos ejercicios son más de carácter operístico, pero se adaptan muy bien a la música contemporánea. Sería mucho más productivo no solo pronunciar bien el italiano sino además entender el significado de lo que estoy cantando. Además, este idioma me sirve para mi actuación en el teatro lírico.

MUSI 3275, 4061, 4062 Lectura y Dictado I, II, III

Estudios de teoría, solfeo y entrenamiento auditivo necesarios para leer música a primera vista e interpretarla. Además estos cursos proveen la teoría necesaria para componer y arreglar música, ya que son cursos teórico-prácticos.

MUSI 3276 Piano Básico I

Esta clase es indispensable para cursar estudios en música, ya que provee los conocimientos básicos del teclado y así uno puede lograr la aplicación de la teoría musical.

MUSI 3115 Armonía diatónica

Este curso me interesa por el énfasis en la armonización de corales de Bach y en el análisis de obras de estilo clásico lo cual me brinda una base para lograr armonizar mis composiciones musicales.

TEAT 3161-3162 Pantomima I y II

Este curso trata el estudio y desarrollo del cuerpo como instrumento de expresión no sólo en teoría sino también en práctica. Precisamente, la expresión corporal es lo que necesito desarrollar para dramatizar las canciones al momento de interpretarlas.

TEAT 3011 Actuación I

Considero necesario el conocimiento de los fundamentos del arte de la actuación ya que, al igual que la pantomima, ayudan a pulir mi interpretación artística. Cada canción se trata sobre un personaje diferente al que uno le da vida, y sólo conociendo las técnicas de actuación es que puedo llegar a internalizar la canción y llegar a ser una verdadera intérprete.

TEAT 3031-3032 Dicción I y II

Este curso me provee las herramientas necesarias para lograr el uso correcto de mi voz no sólo cuando canto sino también cuando hablo. De esta manera aprendo los fundamentos de la dicción y pronunciación escénica y no corro el riesgo de lastimarme la voz al hablar a un volumen alto.

TEAT 3035 Movimiento corporal

Estudio de las posibilidades de coordinación y ritmo en el movimiento del cuerpo humano. Este curso responde a mi necesidad de aprender las posibilidades de coordinación y movimiento adecuadas para el movimiento en escena.

TEAT 3036 Expresión corporal

Estudio y práctica del arte de la expresión de estados anímicos, sensaciones físicas e ideas a través de movimientos corporales. Este curso me brinda la oportunidad de aprender a expresar los sentimientos y emociones que provoca la canción al interpretarla para así hacer partícipe a la audiencia de mis canciones.

MUSI 3082 Taller de jazz

Pertenecer al taller de jazz es una magnífica oportunidad para practicar la improvisación de la voz así como para aplicar la técnica vocal aprendida.

MUSI 3071-3072 Teatro lírico

Pertenecer al teatro lírico me sirve para aplicar tanto la voz para cantar como para practicar la actuación simultáneamente.

Con estos cursos, y mi dedicación y disciplina, obtendré la preparación

necesaria para lograr exitosamente mis estudios graduados en Jazz Performance y Jazz Composition en la FIU.(Florida International University of Miami).

El estudio formal de ambas ramas del arte, como lo son la música y el teatro, me dará una visión crítica sobre la relación de estos dos campos de estudio. Al igual que los estudios de la Facultad de Humanidades me ayudarán a brindarle un contexto académico a mi obra, es decir, no sólo crear por crear, sino crear con la conciencia crítica que amerita la obra artística.

V. Visto bueno de:

<u>Profesores</u>	<u>Departamento</u>	<u>Fecha de la firma</u>
<u>Carlos D. Cabre</u>	<u>Música</u>	<u>13/mayo/03</u>
<u>[Signature]</u>	<u>Prima</u>	<u>13/5/03</u>
<u>[Signature]</u>	<u>BEI - Asesor/a Matemática</u>	<u>13/5/03</u>
<u>Jenny Cabrera Adad</u>	<u>BEI - Directora</u>	<u>13/5/03</u>

SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO
JOSE EMILIO GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS