



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



FACULTAD DE
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Diseño
de material educativo
sobre el método de lectura
e interpretación musical
para estudiantes del nivel 1
de la Escuela Municipal de Artes integradas
“Santiago de los Caballeros”, Antigua Guatemala.

Presentado por:

Ronald Danilo Pérez Toribio

para optar al título de Licenciado en **Diseño Gráfico**
con énfasis editorial didáctico interactivo





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



FACULTAD DE
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico

Diseño de material educativo sobre el método de lectura e interpretación musical para estudiantes del nivel 1 de la Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros”, Antigua Guatemala.

Proyecto de Graduación desarrollado por:

Ronald Danilo Pérez Toribio

Para optar al título de Licenciado en Diseño Gráfico
Con énfasis editorial didáctico interactivo

Guatemala, agosto 2015.

“El autor es responsable de las doctrinas sustentadas, originalidad y contenido del Proyecto de Graduación, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos”



Nómina de autoridades

Miembros de Junta Directiva

Msc. Byron Alfredo Rabé Rendón

Decano

Arq. Gloria Ruth Lara Cordón de Corea

Vocal I

Arq. Edgar Armando López Pazos

Vocal II

Arq. Marco Vinicio Barrios Contreras

Vocal III

Br. Héctor Adrián Ponce Ayala

Vocal IV

Br. Luis Fernando Herrera Lara

Vocal V

Msc. Arq. Publio Rodríguez Lobos

Secretario

Tribunal Examinador

Lic. Marco Antonio Morales

Asesor Metodológico

Licda. Larisa Mendoza

Asesor Gráfico

Licda. Mariabelem Colindres

Tercer Asesor

Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo

Arq. Alejandro Muñoz Calderón



Agradecimiento

Agradezco a la Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros”, a su directora Patricia Cuellar, por apoyar a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A la señorita Elizabeth Rojo, por su valiosa contribución en el contenido del Método básico de lectura rítmica y melódica.

A los maestros Sofía Romero, Nelson Rosales y demás personas que colaboraron conmigo, para ellos, mi cariño y gratitud.

A mi asesor de Proyecto de Graduación, Licenciado Marco Morales y de EPS, Licenciada Larisa Mendoza, quienes evaluaron y coordinaron cada fase metodológica del proyecto, de principio a fin.

A la Escuela de Diseño Gráfico por abrirme las puertas, formarme académicamente en sus aulas y del que me siento orgulloso ser parte de ella.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala, por moldear mis pensamientos hacia la proyección social, en la búsqueda del bien común.

Y a mis amigas y amigos a quienes agradezco su apoyo en todo momento.

Que Dios los bendiga.



Dedicatoria

Mi graduación se la dedico a Dios, por guiarme en cada momento.

A mis padres Mario y Lucy, quienes con mucho esfuerzo y dedicación, me apoyaron grandemente en mi formación académica y que ahora me siento honrado de darles esta satisfacción.

A mi gran amigo y hermano Mario, quien siempre me ha apoyado en momentos difíciles.

A mi abuelo Pedro, quien a sus 94 años es un ejemplo de vida.

Y a la Universidad de San Carlos y a mis maestros con todo respeto.

Índice

1	Introducción	10
	1.1 El Problema.....	11
	1.2 Justificación.....	14
	1.3 Objetivos de Diseño	17
2	Perfil del cliente	18
	2.1 Perfil de la organización y el servicio que brinda	19
	2.2 Grupo objetivo	22
3	Definición creativa	26
	3.1 Análisis y selección de piezas a diseñar	27
	3.2 Concepto creativo de diseño.....	30
	3.3 Previsualización de códigos visuales	38
4	Cronograma de trabajo	48
5	Marco teórico	52
	5.1 El arte de sobrevivir.....	54
	5.2 El conocimiento impreso	57
	5.3 Diseñar para la música.....	59
6	Proceso de producción gráfica y validación	62
	6.1 Niveles de visualización	64
	6.2 Validaciones	95
	6.3 Pieza final de diseño.....	103
7	Lecciones aprendidas	136
8	Conclusiones y recomendaciones	140
	Bibliografía.....	144
	Anexos	146
	a) Entrega final a la institución.....	147
	b) Costos y gastos incurridos en el ejercicio de Eps.....	152
	c) Costos y gastos incurridos del libro.....	153
	d) Cotización.....	154
	e) Glosario editorial	155



Presentación

La Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros” es un proyecto que impulsa la Municipalidad de Antigua Guatemala desde el año 2009, para cultivar valores culturales, artísticos y educativos con actividades de desarrollo y capacitación a niños, jóvenes y adultos para beneficio de todos los antigüeños y comunidades aledañas.

La Escuela pretende que niños y jóvenes de la comunidad, tengan la oportunidad y acceso al arte. Ser un modelo de academia donde se formen músicos semiprofesionales y en un futuro crear espacios en los medios de comunicación masivos para difundir el proyecto a nivel local, nacional e internacional.

En las próximas páginas se desarrolla el proceso de diagnóstico y análisis de necesidades de comunicación visual, donde se evidencia la carencia de materiales educativos adecuados para la enseñanza musical.

También se expondrá el desarrollo de materiales educativos funcionales y la intervención de profesionales especializados en docencia musical y de diseño, quienes darán sus opiniones acerca del desarrollo y creación del primer método de enseñanza de lectura e interpretación musical a nivel básico, que será de beneficio a cientos de niños y jóvenes a partir del año 2014.



Introducción

1.1

El Problema

Se emprende la búsqueda para identificar necesidades de comunicación visual y específicamente de diseño gráfico editorial dentro de la Escuela Municipal de Arte, a través de la investigación se diagnostica el problema en base a los objetivos, la identidad y el contexto para analizar y decidir que problemas se abordarán.



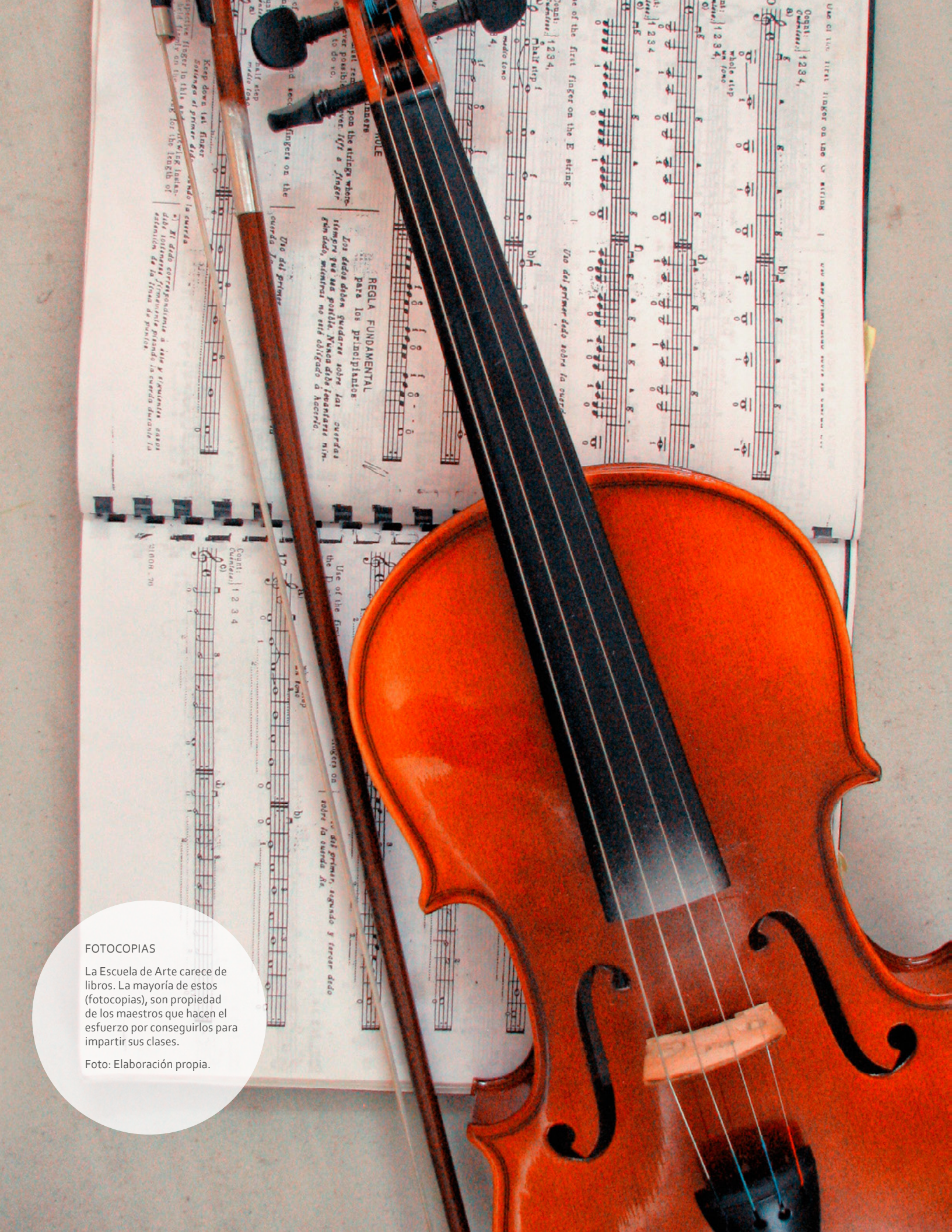
La Escuela Municipal De Artes Integradas “Santiago de los Caballeros” es una institución no lucrativa, que inició sus actividades en el mes de enero del año 2,009 en el municipio de Antigua Guatemala. Es un proyecto cultural, artístico y educativo en el cual se llevan a cabo actividades de desarrollo y capacitación a niñas, niños, jóvenes, señoritas y adultos.

La Escuela Municipal de Artes (EMA) es responsable de llevar a

PIANISTAS NIVEL AVANZADO

Estudiantes repasan sus lecciones asignadas. Ellos tienen sus partituras en base a fotocopias.

Foto: Elaboración propia.



FOTOCOPIAS

La Escuela de Arte carece de libros. La mayoría de estos (fotocopias), son propiedad de los maestros que hacen el esfuerzo por conseguirlos para impartir sus clases.

Foto: Elaboración propia.

cabo talleres de Violín, Clarinete, Flauta transversal, Marimba, Piano, Guitarra, Canto, Coro, Dibujo y Pintura, Teatro, Ballet, Belly Dance, Zumba, Taekwondo, Corte de cabello y Belleza básica, Computación, Inglés, Reparación de Motos, Corte y Confección y Manualidades, todo con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de Antigua Guatemala, municipios y pueblos aledaños.

Se considera una academia de arte que forma músicos semi profesionales y se dan a conocer a la comunidad estudiantil por medio de eventos de trascendencia cultural y social. Como Escuela de Arte, se rige bajo el concepto de música académica para ser escuchada e interpretada en espacios culturales adecuados.

La EMA pretende que niños y jóvenes de la comunidad, tengan la oportunidad y acceso al arte. Ser un modelo de academia donde se fortalezca el talento del Coro infantil y juvenil, la orquesta sinfónica y el grupo de marimba.

El problema de comunicación visual de la institución

La Escuela Municipal de Artes (EMA), plantea el problema de falta de presupuesto para la realización de materiales editoriales educativos.

Por tal razón el docente se ha visto en la necesi-

dad de adquirir material educativo por su cuenta, el que comparte con sus estudiantes por medio de fotocopias y apuntes a mano. Es un sistema muy vulnerable, porque tiende a deteriorarse y en el peor de los casos, extraviarse con facilidad.

Se realizó un estudio de la problemática y se evidenció la carencia de material educativo en la institución y de esta manera, una necesidad de comunicación visual. Actualmente, la enseñanza de los docentes se dificulta por no tener un material editorial adecuado. *Se buscó una solución a través del diseño, para que los estudiantes puedan aprender a leer e interpretar partituras musicales eficazmente.*

Se propone, con la intervención del especialista en Diseño Gráfico Editorial y docentes a cargo, reunir copias, archivos digitales y referencias de libros de enseñanza musical para trabajar el diseño de un método de enseñanza de lectura e interpretación musical a nivel básico.

Así mismo, desarrollar materiales informativos para dar a conocer a la Escuela de Arte en colegios, escuelas y demás centros educativos locales, para que más personas gocen de los beneficios que la Escuela de Arte les brinda.

Con esta última propuesta se espera, en el futuro, les pueda servir para gestionar apoyo económico en empresas y embajadas.

CONCLUSIÓN

Se puede definir el problema como: **carencia de un material educativo editorial, que permita facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje a estudiantes de música del nivel I.**



1.2

Justificación

“Hago lo necesario para que aprendan a leer la partituras y toquen lo que ellos quieran”. Docente de la Escuela de Arte.

Magnitud

La Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros”, esta situada en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez. Aparte de la enseñanza musical y la orquesta infantil, realiza un sin fin de talleres que benefician anualmente a unas 1,500 personas. Este año los docentes se

enfrentan al reto de enseñar, eficazmente a un promedio de 22 estudiantes, entre ellos 18 violinistas, 1 trompetista y 3 clarinetistas, que llegan de distintas partes del departamento de Sacatepéquez. El material educativo con que cuentan es muy precario. Se basan en fotocopias, apuntes en hojas sueltas, archivos digitales y la referencia de libros propios y prestados.

Trascendencia

Según los docentes, el problema se agranda aún más conforme el material se deteriora o extravía. Su método de enseñanza es



FOTOCOPIAS

Los maestros tienen copias de libros con partituras musicales. El encuadernado en espiral es propenso a que las hojas se desprendan con el tiempo y uso.

Foto: Elaboración propia.

muy eficaz y con estas condiciones de trabajo, hacen que el maestro deje de enseñar puntos importantes, ya sea por olvido o porque no cuentan con sus apuntes en ese momento. Según la directora del proyecto, en los establecimientos educativos, el ministerio de Educación intenta proveer material educativo a sus aulas y en caso de proyectos que no dependen directamente de ese presupuesto estatal, es casi nulo el material con que cuentan, los profesores tienen que investigar y muchas veces, gastar su propio dinero para el ejercicio de su docencia.

La educación actual para los jóvenes estudiantes pasa por una crisis en sus bases teóricas. Los sistemas educacionales no se identifican ni se motivan por su educación. Los estudiantes se sienten presionados de ir día a día a la escuela, la presión del futuro universitario recae en ellos y la deserción escolar aumenta. Sin embargo, al ser utilizada en función de los usuarios determinados, puede ser realmente un gran apoyo a la sociedad. ¹

Vulnerabilidad

Es posible mejorar el aprendizaje de la niñez y juventud que participa en el programa. La intervención del Diseñador Gráfico Editorial y la buena colaboración de los docentes y directora de la institución, consiste en recopilar y ordenar sistemáticamente el método de enseñanza – aprendizaje de lectura e interpretación musical. Posteriormente, se hará un diseño que permita mejorar el flujo de información accesible y clara, para una rápida asimilación por parte de nuestro grupo objetivo.

Si este proyecto no tuviera el apoyo de las autoridades y la intervención de especialistas de la Universidad de San Carlos, sería perjudicial. Los estudiantes perderían apuntes esenciales y conocimientos básicos para la práctica instrumental. Las repercusiones negativas que esto conlleva, serían: estudiantes mediocres e interpretaciones musicales de baja calidad.

1. Trujillo Mora, Ronald Alexander. "El diseño gráfico como soporte de ayuda con fines educativos para docentes de historia en escuelas primarias, a través de técnicas infográficas." Recuperado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=133&id_articulo=3133



Factibilidad

La Directora de la institución y docentes a cargo del taller de formación musical muestran mucho interés en la realización del proyecto. Los docentes proponen invertir tiempo y recursos para la realización del mismo. El diseñador gráfico editorial y docentes trabajarán conjuntamente. Se tendrá acceso a la información que sea requerida y acceso con los estudiantes, para validar la producción impresa. Al diseñador Gráfico se le otorgará un espacio considerable para su realización. El equipo lo pondrá el diseñador.

Con la Directora de la Escuela Municipal de Arte, se ha acordado que el material será impreso y los fondos serán proporcionados por las autoridades municipales, con la ayuda de empresarios del lugar.

ADJUNTANDO DATOS

La maestra toma de su tiempo para recabar información que llevará el libro.

Foto: Elaboración propia.



1.3

Objetivos de Diseño

En este punto, al analizar la problemática, se especifica la manera de hacer realidad estos objetivos, para colaborar con la misión y visión de la Escuela y que indican el camino a seguir.

Objetivo general

- Diseñar material educativo impreso que contribuya a la lectura e interpretación musical para estudiantes, de la Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros.”

Objetivos específicos

1. Diseñar un libro de texto basado en los contenidos de varios métodos para el aprendizaje de lectura e interpretación musical para el nivel básico.
2. Elaborar un método de lectura e interpretación musical cuyo contenido será teórico y práctico.
3. Diseñar material de apoyo para la comprensión rítmica y melódica.
4. Diseñar serie de bifoliares, donde se informe los objetivos y contenido de cada taller que se imparte en la institución.



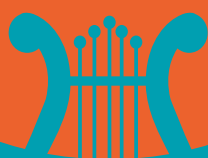
VERIFICANDO INFORMACIÓN

Docente se encarga de verificar la información que llevará el método a realizar.

Foto. Elaboración propia.

2

CAPÍTULO



Perfil del cliente



ESCUELA MUNICIPAL DE
ARTES INTEGRADAS

Así lucen las instalaciones
de la Escuela, abierta
a toda la comunidad
antigüeña.

Foto: Elaboración propia.

2.1

Perfil de la organización y el servicio que brinda

Las características de la institución, su historial, filosofía, servicios y su cultura visual, son aspectos importantes en la etapa de recopilación de información que ayudará a generar eficaces piezas de diseño.



BALLET

Niñas practican una pieza musical, previo a la presentación final del año.

Por Elaboración propia..



Escuela Municipal de Artes

La Escuela Municipal de Artes Integradas Santiago de los Caballeros, (EMA), esta ubicada en la 5ta. Calle poniente no. 46, Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.

Es una institución no lucrativa inaugurada 13 de Enero del 2009, como parte de los proyectos sociales que impulsa la Municipalidad de Antigua Guatemala, para beneficiar a empleados municipales y población antigüeña en general.

El Consejo Municipal de La Antigua Guatemala, junto con el Sr. Alcalde Dr. Adolfo Vivar Marroquín y por iniciativa del Consejo Antonio Palomo y la propuesta de los maestros de música y pintura, fue lanzando el proyecto artístico donde se busca obedecer una serie de elementos biológicos, psicológicos y sociales interrelacionados, para lograr una formación integral donde el individuo sea capaz de manifestar, crear y desarrollar su personalidad, a través de un lenguaje artístico, accesible y de calidad para la población de Antigua Guatemala.

Fines del Proyecto:

- Dar oportunidad de desarrollo a niños, jóvenes y adultos de la comunidad.
- Rescatar a nuestra niñez y juventud del riesgo social en el que vivimos.
- Fortalecer nuestra identidad, creando espacios en los medios de comunicación masivos para difundir el proyecto a nivel local, nacional e internacional.
- Musicalizar nuestra comunidad, elevando nuestro nivel cultural.

Misión

Culturizar a la comunidad por medio de la danza, la plástica, la música y los oficios.

Visión

Establecer una Escuela de Arte Municipal modelo de desarrollo, a nivel nacional e internacional.

Valores

Honestidad, Justicia, fraternidad, disciplina, pasión, perseverancia.

Organigrama

A. Consejo Municipal y Alcalde Municipal.

(Edgar Francisco Ruiz Paredes)

B. Consejal encargada del proyecto

(Patricia Dieguez de Rosales)

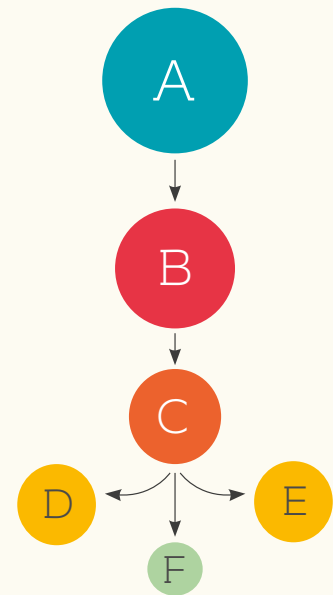
C. Directora

(Patricia Cuellar Barraza)

D. Secretaría

E. Maestros

F. Alumnos



Cultura Visual

Los docentes basan sus cátedras de 13 libros diferentes para violín, clarinete, trompeta, piano y lectura musical. Sus autores son provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, Japón, México, Chile, Costa Rica y Guatemala. La mayoría de los libros que utilizan están escritos en idioma alemán, italiano, inglés y japonés.

Identidad Visual

La EMA utiliza diferentes documentos: Cronogramas de actividades del establecimiento, hojas informativas, cartas, uniformes identificados claramente con el logotipo del Ayuntamiento de la Municipalidad del Municipio de Antigua Guatemala. No cuentan con imagen corporativa que identifique a la Escuela como tal.

Producción Visual

Para llevar a cabo su labor de enseñanza, los docentes se valen de fotocopias, impresiones de inyección de tinta, carteles, archivos digitales en formato PDF y escritos a mano.



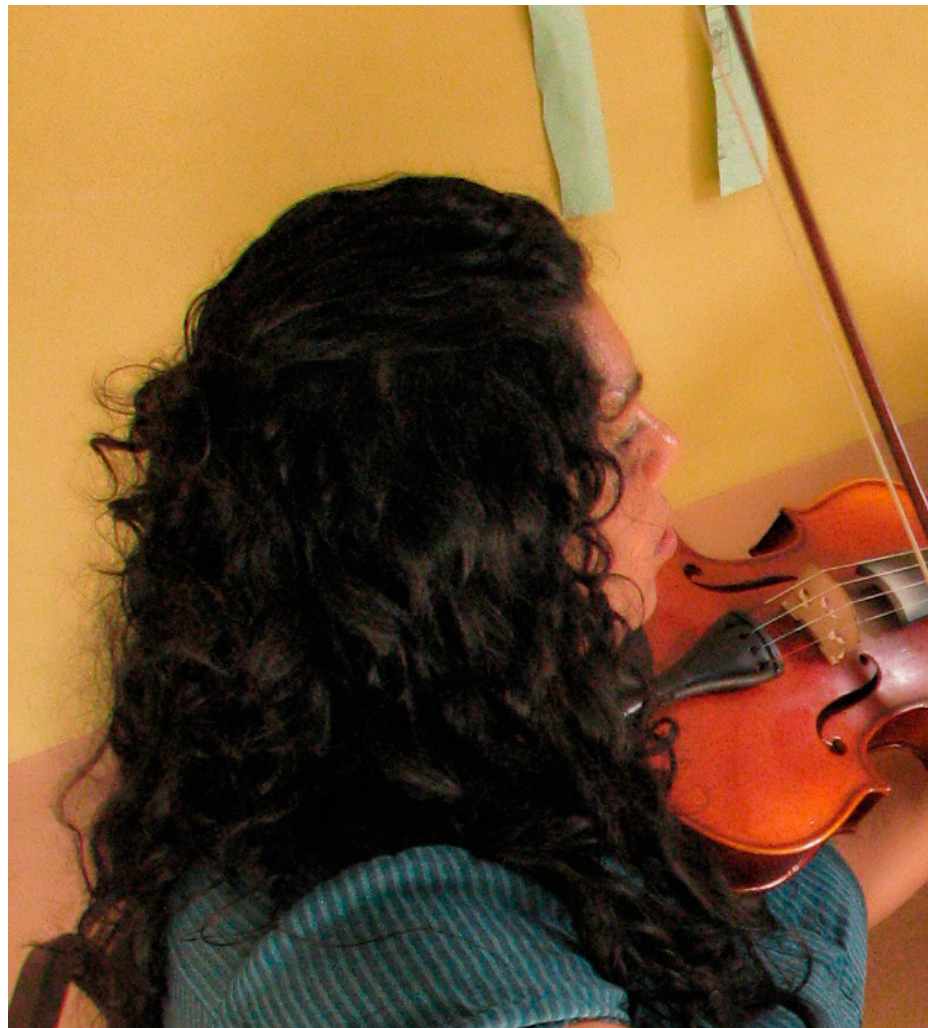


2.2 Grupo objetivo

Los actores principales a tomar en cuenta para realización del material educativo está divididos en 2 grupos: maestros y estudiantes. Se describen aspectos demográficos y socioeconómicos del área donde se encuentra La Escuela de Arte y del grupo en mención.

Aspectos demográficos

Según el INE (2003) Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002, de los 11 municipios del departamento de Sacatepéquez el área urbana representa 85.8% de habitantes. Los municipios que según el INE, cuentan con mayor número de habitantes en el área rural son Magdalena Milpas Altas (38.7%) y Pastores (26%). Seis de los once municipios tienen predominancia no indígena, con un porcentaje arriba del 90 por ciento: Antigua, Dueñas, Jocotenango, Pastores, Ciudad Vieja y Santa Lucía.



CLASES DE VIOLÍN

La Escuela, actualmente, cobra Q20.00 enseñando 8 horas de clases al mes.

La docente dice que un maestro cobra clases privadas desde Q100 la hora.

Foto: Elaboración propia.

Ahora bien, tres de los municipios superan el 90% de población indígena: Santa Catarina Barahona, Santa María de Jesús, y San Antonio Aguas Calientes. Alotenango registra el 70% de población indígena y Magdalena Milpas Altas el 45%. El 49% ciento de habitantes de Sacatepéquez son mujeres y el 51% son hombres.

Aguilar, José María (2012) dice: “La población de los once municipios cuenta con una buena porción de población muy joven. El 48% está por debajo de los veinte años de edad, el 29% entre 20-39 años, el 13% tiene entre 40-59 años y sólo el 5% tiene setenta años o más.”





PADRES A LA ESPERA

En el pasillo exterior de la Escuela de Arte, todos los días, padres y madres de familia esperan que sus hijos aprendan algo nuevo cada día.

Foto: Elaboración propia.

Aspectos socioeconómicos

A continuación características del nivel socioeconómico del grupo objetivo en A y B, C, C – y D.

Grupo primario. Maestros (C)

Su nivel de escolaridad es universitaria, tienen edades entre 20 a 35 años de edad y viven en colonias aledañas al municipio de Antigua. Por su horario laboral, tienen tiempo para hacer otros trabajos para cubrir su salario. Son personas con responsabilidades familiares, de uno a tres hijos. Sus ingresos van de Q.5,000 a Q8,000 mensuales. Su pareja también trabaja para cubrir los gastos. Se transportan en carro o moto. Pertenecen a la clase media.

Grupo secundario. Estudiantes (C-)

Aproximadamente el 70% de estos niños y jóvenes mantienen estabilidad familiar en sus hogares. Oscilan en edades entre 8 a 18 años de edad. Estudian en colegios y escuelas públicas en su mayoría. La madre sale a trabajar todo el día, por la ausencia del padre de familia. Su vivienda es de block y lámina. Los ingresos familiares van de Q,3,000 a Q.6,000. Los estudiantes toman dos buses para llegar a estudiar, otros toman un bus y el resto llega caminando. Algunos cuentan con instrumento propio y el resto, el que ofrece la Escuela Municipal de Arte.

Aspectos psicográficos

A continuación se describen las características y las respuestas de maestros y alumnos ante su medio ambiente. Son datos que contribuyen a estudiar de forma oportuna al grupo objetivo, de manera congruente y relevante.

Grupo primario. Maestros (C)

Son personas que trabajan para su desarrollo personal. El trabajo los hace sentirse realizados y motivados. Se dedican a trabajar en instituciones públicas por la estabilidad laboral y prestaciones.

El tiempo libre lo dedican a actividades familiares y de amigos y les gusta pasear en el centro de la Antigua. Por ser una comunidad religiosa, muchos de ellos están involucrados en este tipo de actividades. Van al cine y eventos musicales. Usan la televisión como pasatiempo y en promedio la ve diariamente por espacio de dos horas. Gustan de los géneros de telenovela, drama y programación cómica.

Sus hábitos de consumo dependen de la disponibilidad de dinero que tengan en ese momento. Utilizan uno o dos teléfonos celulares y con acceso a redes sociales e Internet. Les gusta ver televisión por cable, en especial novelas y noticias. En sus vacaciones van al interior del país, aproximadamente una vez por año a lugares turísticos accesibles (poco lujosos).

Grupo secundario. Estudiantes (C-)

Los niños y jóvenes que participan en los talleres que llegan a la institución son pro-activos, con ganas de aprender. Los niños y jóvenes que entran a los talleres, demuestran en su mayoría, talento musical.

Si su promedio de estudios no llena las expectativas de sus padres, les prohíben ir a la Escuela de Arte a recibir sus cursos, lo que ocasiona que el niño(a) o adolescente pierda su constancia a clases, lo que provoca retraso en el avance en la lectura e interpretación musical.

Les gusta el fútbol, ver películas románticas, de acción y series japonesas de influencia Animé.

Les gusta ir a las ferias y jugar “maquinitas”, y los que tienen videojuegos les gustan los de fútbol, competencia de carros y de peleas.

Escuchan música estilo pop en inglés y español, reggaetón, romántico, rock y electrónico y entre sus cantantes favoritos: Shakira, Ricardo Arjona, Aventura, Wisin y Yandel, Selena Gómez, Justin Bieber, Don Omar, Jennifer López, Prince Royce, Floraida, Pitbull, Francis Davila, Malacates, Bohemia Suburbana y Mago de Oz.



Definición creativa

3.1

Análisis y selección de piezas a diseñar

s precisa de ajustar el
ha diferencia, tomar
equilibrio de blancos
ue va a fotografiarse y
e forma manual la
elvin adecuada en la
este método suele ser
en concreto cuando
exteriores usando luz
las condiciones
ar en cuestión de un
cho más adecuado
n un estudio o cuando
exteriores usando luz
en un estadio.

estos problemas, las
es poseen ajustes de
ados para algunas de
z más comunes, tal
a en la tabla de la
e. Si elegimos uno
diciones coinciden
ha imagen bastante
antes de color. Sin
a pena destacar que
eado no es siempre
agen neutra sin
color. Por ejemplo, los
jistas se desviven por
orada del amanecer y
uede eliminarse si se
de EB inapropiado.



PIEZA DE DISEÑO

Luego de definir y descartar muchas opciones, se llega a concluir el diseño y soporte de cada publicación, en este caso un libro impreso.

Foto: Elaboración propia.

La creación de nuevas tecnologías y materiales en la industria editorial ha permitido la continua búsqueda de optimizar recursos e inversión en la producción de materiales educativos y didácticos para la enseñanza. Menor peso, bajos costos y mejor apariencia son algunas de las razones que han permitido el crecimiento de las aplicaciones de productos editoriales en el mercado mundial.

El proceso para diseñar efectivamente una pieza con estas condiciones involucra dos etapas fundamentales: el tipo de diseño y el soporte donde se va a publicar.

A continuación se presentan los parámetros más importantes que fueron tomados en cuenta para elaborar dichas piezas. El objetivo es que se pueda conocer los criterios de diseño y los distintos materiales o medios interactivos para su publicación, así como las ventajas y desventajas de cada una de las piezas electas para su discusión con el fin de brindarle al grupo objetivo, una pieza editorial de buena calidad.



Libros impresos

Es una obra impresa encuadernada y protegida con tapas o cubiertas. Regularmente contiene información educativa y/o didáctica. Debe poseer como mínimo 49 páginas.

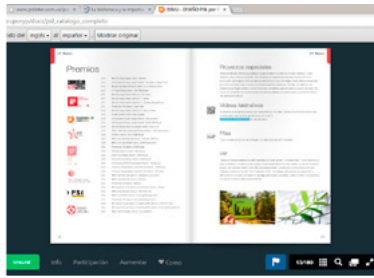
Ventajas:

- El libro impreso facilita la concentración en la lectura porque se está en contacto con las páginas.
- El libro no consume electricidad.
- Puede ser reproducido con fines didácticos y económicos.
- Un libro puede tratar sobre cualquier tema.
- El uso adecuado hará que su vida útil sea de muchos años

Desventajas:

- En la fabricación de estos se utilizan materiales dañinos para el medio ambiente.
- Obtenerlos es relativamente más caro en precio.
- Muchas veces se prefiere buscar referencias por Internet que visitar una biblioteca.
- Un mal uso del mismo, el tiempo de vida es muy corto.

Análisis: Se acepta esta opción, porque puede ser reproducido mediante fotocopias y porque será un material de fácil acceso. No es necesario usar dispositivos electrónicos. Los maestros tendrán toda la información necesaria para impartir sus clases.



Libros interactivos

Tiene carácter pedagógico de fácil manejo, con herramientas y recursos para trabajar de manera integral entre dispositivo y usuario.

Ventajas:

- Permite una interacción de diálogo entre el dispositivo y el usuario. Su contenido puede ser audio visual, con acceso a páginas web, 3D, etc.
- Son de bajo costo y de fácil acceso.
- Tiene un mundo de posibilidades con contenidos que van más allá de los libros de texto tradicionales.

Desventajas:

- Sólo puede usarse a través de dispositivos digitales (tablets, ipad, laptops, smartphones).
- Muchos establecimientos educativos de presupuesto estatal o municipal no cuentan con este tipo de tecnología.
- La mayoría de estudiantes no cuentan con los dispositivos antes mencionados.

Análisis: Se descarta la posibilidad de usar este material, debido a que la Escuela Municipal de Arte no cuenta con la tecnología para poder reproducirlo y carecen de proyectores para una óptima enseñanza.



Periódico

El periódico es un medio de comunicación masiva que informa, orienta y entretiene.

Ventajas:

- Forma a los lectores en conocimientos y comportamientos.
- Es un medio publicación masiva.
- Se puede pautar publicidad.
- Su contenido tiene variedad información de interés general.

Desventajas:

- Los periódicos se publican diariamente y alcanzan una audiencia diversa y amplia.
- La audiencia se concentra en regiones específicas.
- Los consumidores buscan los anuncios en los periódicos.
- El volumen de impresión es a gran escala.

Análisis: Esta opción es poco probable. La municipalidad cuenta con un periódico que se publica mensualmente. Aunque es un recurso que se podría aprovechar, es poco conocido en la ciudad antigüeña.



Documentos de apoyo

Es un material didáctico que facilita la enseñanza y aprendizaje.

Ventajas:

- Despierta el interés del estudiante.
- Facilita la labor docente por ser sencillo y consistente, adecuado a los contenidos.

Desventajas:

- Una mala inducción por parte del maestro y un mal diseño puede generar aburrimiento y desinterés rápidamente.

Análisis: Se elige porque será de utilidad al docente para ampliar y repasar los conocimientos adquiridos en el método de lectura e interpretación musical.



Folletos

Es un material impreso reducido de hojas, que sirve para divulgar o publicitar la institución acerca de las actividades que realiza.

Ventajas:

- Se puede usar para dar a conocer la institución.
- Se puede incluir dentro de otras publicaciones como periódicos o revistas, o bien situarlos en puntos de venta en el mostrador de cualquier negocio de interés al grupo objetivo.

Desventajas:

- No sirve como medio masivo a menos que se imprima en grandes cantidades.
- Hay que hacer un estricto seguimiento para su correcta distribución.
- Un mal diseño hace que pierda interés rápidamente.

Análisis: Se hace pronta la realización de folletos informativos que den a conocer información necesaria acerca de los talleres que se imparten. Con esta serie de folletos más y más personas conocerán los beneficios que esta institución brinda.



Revista

Es una publicación impresa que es editada de manera periódica en tiempo semanal o mensual.

Ventajas:

- Puede ser bien específico su mercado.
- Le puede dar imagen y prestigio a la Escuela de Arte.
- Puede ser visto por muchas personas por su edición mensual o quincenal.
- Se pueden gestionar anunciantes con facilidad.

Desventajas:


- Se necesita personal de diseño y mercadeo para llevar con puntualidad cada edición.
- La juventud carece de iniciativa por leer.
- Si no existe una buena gestión con los patrocinadores, podría colapsar a corto plazo.

Análisis: Se descarta porque la municipalidad sólo cuenta con una diseñadora gráfica para atender todas las necesidades gráficas de la municipalidad y demás extensiones. Se tendría que invertir buena cantidad de dinero, mientras la revista se va a conocer en radio y tv local.

Para el proyecto A, el libro impreso fue electo porque no se necesitan de dispositivos digitales para su consulta y su manipulación correcta puede alargar el tiempo de vida de estos. Pueden enviarse a bibliotecas de la comunidad y ser consultadas por personas con el mismo interés. Para los proyectos B, el la serie de folletos y un material de apoyo interactivo, son de beneficio a Escuela y al Maestro para contribuir con la imagen y la enseñanza de dicha institución.

Concepto creativo de diseño

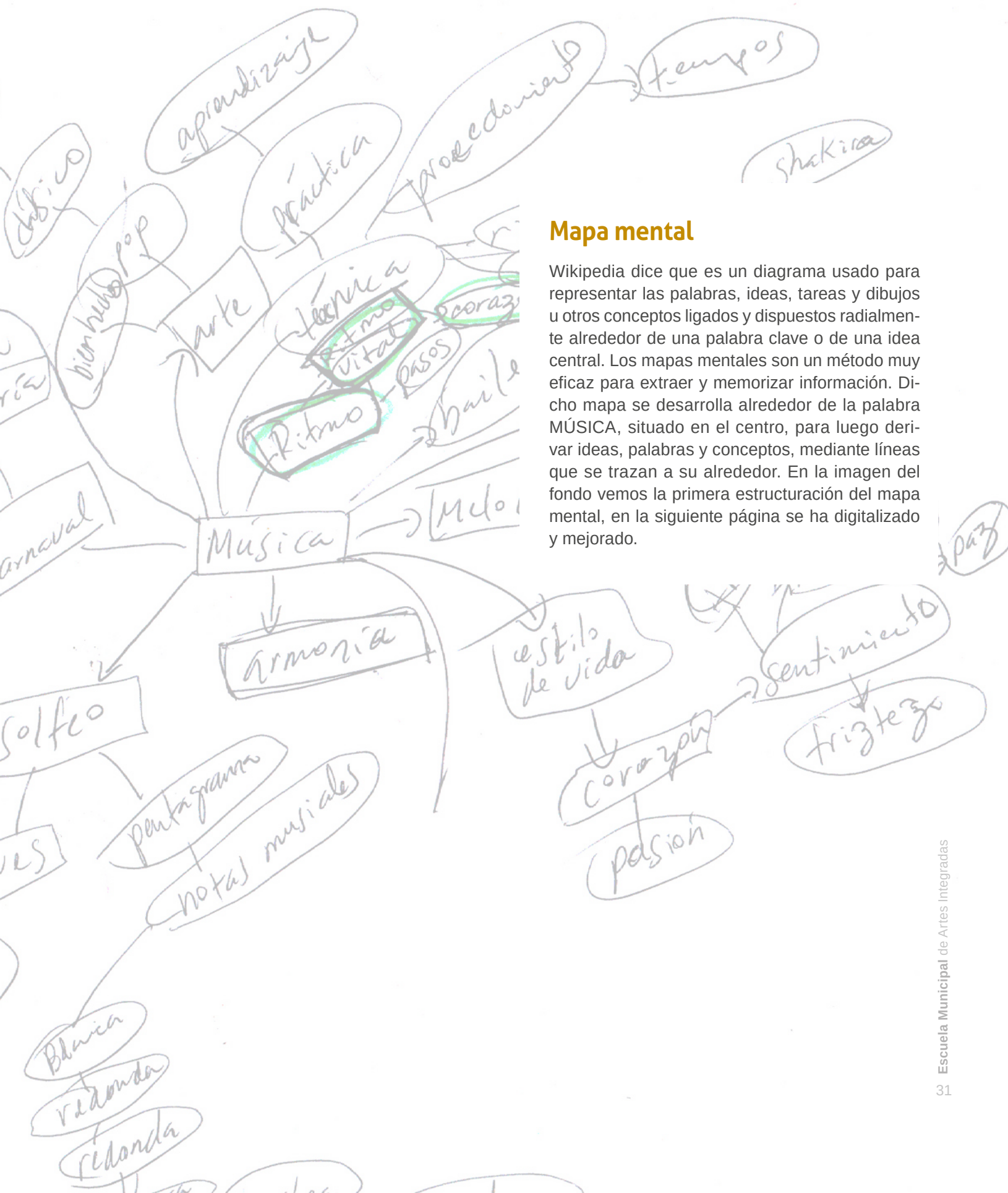
3.2

A close-up photograph of a musical score on a page. The image shows several staves of music with various notes, rests, and clefs. The numbers '7' and '13' are visible on the page, likely indicating measure numbers. The background is slightly blurred, focusing attention on the musical notation.

PARTITURAS. Para leer e interpretar partituras correctamente, es necesario saber las bases fundamentales del lenguaje musical. Foto: Elaboración propia.

“Ni las palabras del poeta, ni las cosas del inventor tienen cualidades asombrosas. Son palabras y cosas de todos los días, lo nuevo es su yuxtaposición”. David Pye, escritor.

Wujec, Tom (1995) dice que pensar creativamente aporta perspectivas nuevas, experiencias novedosas y visiones innovadoras. La innovación da curiosidad, puede hacer reaccionar al individuo y si se hace de manera correcta, lograremos los resultados esperados. Descubrir conexiones entre temas aparentemente dispares constituye la esencia misma de la mezcla de ideas. Nuestra mente vincula continuamente distintos tipos de información. Combinamos afanosamente recuerdos, información nueva, aspiraciones, miedos, propósitos y objetivos para producir nuevas visiones del mundo que nos rodea.



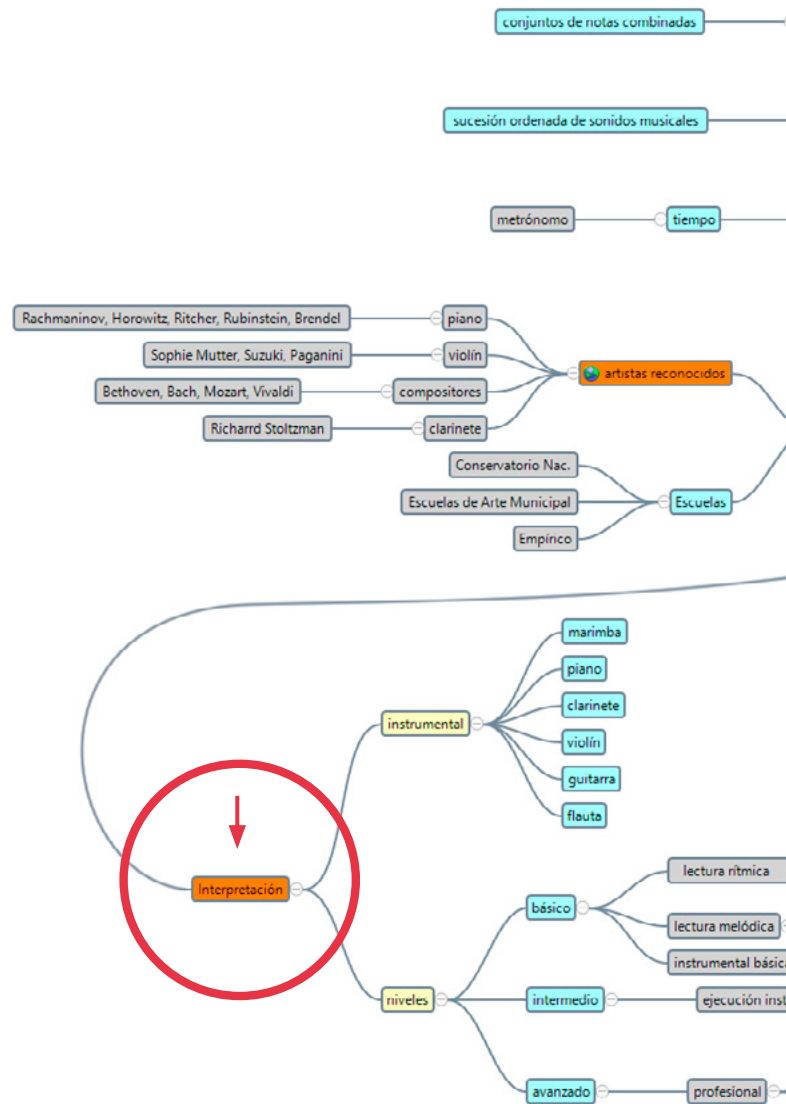
Mapa mental

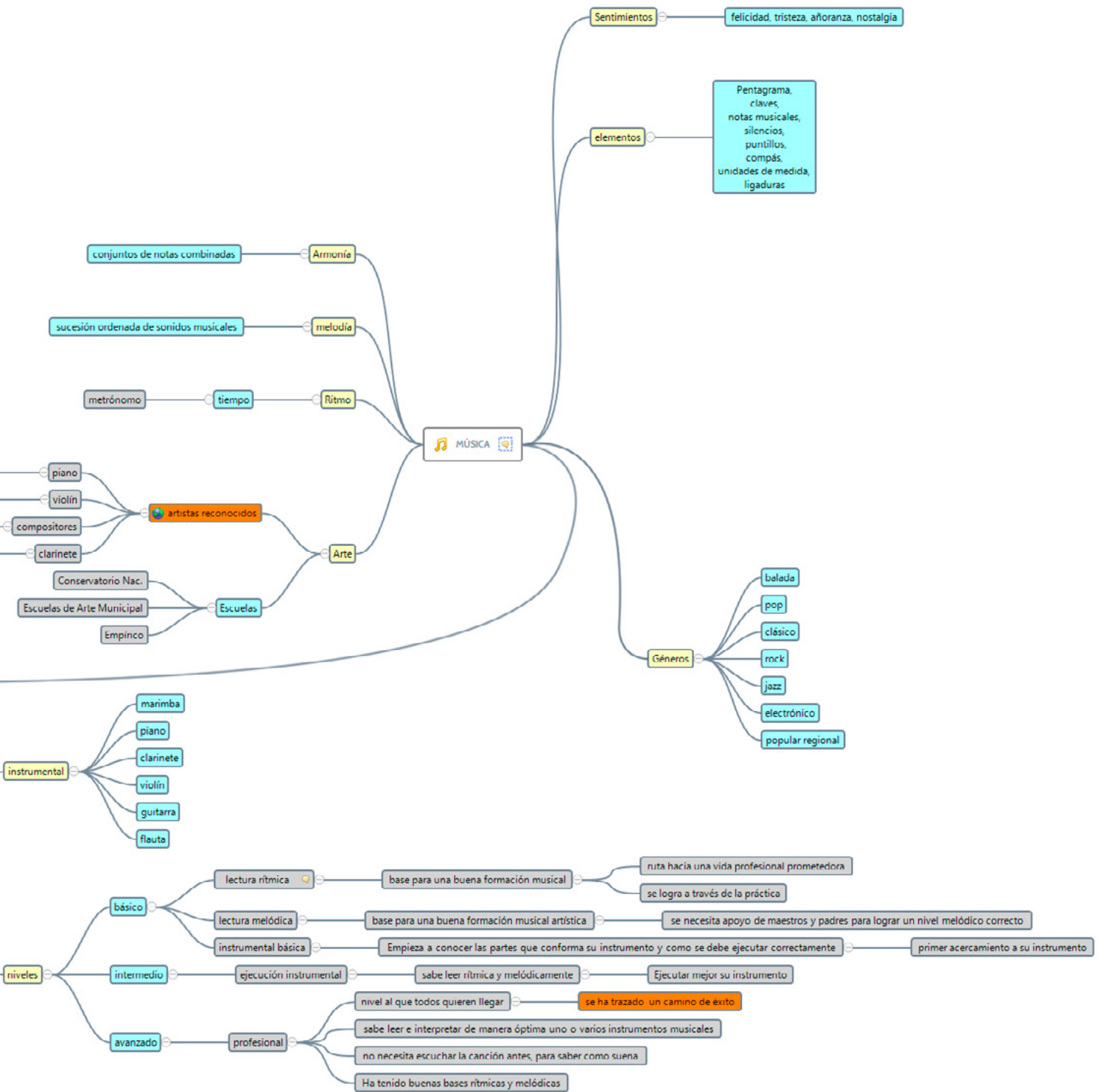
Wikipedia dice que es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Dicho mapa se desarrolla alrededor de la palabra MÚSICA, situado en el centro, para luego derivar ideas, palabras y conceptos, mediante líneas que se trazan a su alrededor. En la imagen del fondo vemos la primera estructuración del mapa mental, en la siguiente página se ha digitalizado y mejorado.

“El camino de un gran músico”

Se tomó este concepto para su desarrollo, porque expone la importancia de conocer y dominar las bases fundamentales del lenguaje musical para un desarrollo efectivo en los estudiantes. Esta frase lleva una carga de motivación. Será traducido al diseño por medio de códigos visuales, el que cumplirá con las expectativas del grupo objetivo: Ayudar al docente en su proceso de enseñanza. Para llegar a ello, se utilizaron 3 procesos: mapa mental, brainstorming con asociaciones forzadas, brainstorming grupal. A continuación se presenta y analiza estas combinaciones de ideas.

Llegamos al concepto, analizando cada línea descriptiva obtenida en este proceso mental. Nos detenemos en el punto donde se describe al músico de nivel básico, intermedio y avanzado (marcado en un círculo). Se hace una observación en el nivel básico, donde el principiante debe tener una correcta formación musical de lectura rítmica, melódica e interpretativa. Conforme siga desarrollándose, llega al nivel intermedio, donde esta el proceso de interiorizar el ritmo y un nivel de lectura aceptable. El nivel avanzado es el ideal, donde su nivel de lectura e interpretación ha alcanzado niveles óptimos y es donde se “ha trazado un camino de éxito”. Llegar a este nivel es el resultado de haber tenido buenas bases teóricas y prácticas desde un principio. De esta cuenta, el concepto “**El camino de un gran músico**”, es una frase de motivación y que, de esa manera, los maestros transmitan a sus estudiantes, la importancia de aprender los principios básicos de la música.







Lluvia de ideas

Harris, Ambrose (2010) dice que Lluvia de Ideas o Brainstorming, consiste en el enfoque de uno o varios creativos que desarrollan ideas y origina soluciones durante la fase de ideación. En el siguiente ejemplo, se encuentran opciones para ayudar al docente a crear un método que motive a sus estudiantes a aprender las bases fundamentales de la música. Los temas fueron los siguientes:

Pentagrama	notas musicales	claves	silencios
puntillo	ritmo	melodía	armonía
camino	carretera	interpretación	lectura
solfeo	intérprete	fama	gloria
éxito	método	ensayo	práctica
reto	violín	escalera	escala
zapatos	charol	atril	familia
sol	luna	planetas	reto
evolución	felicidad	hemisferio	cerebro
memoria	pericia	arte	colores
café	negro	fiesta	mariachi
baile	alegría	tristeza	nostalgia
creatividad	activo	fácil	pasión
recuerdos	meta	corazón	palpitaciones
aplausos	tararear	leer	entender
tiempo	negras	blancas	redondas
corcheas	semicorcheas	fusas	semifusas
garrapateas	elevador	llave	rock
jazz	camino	ruta	abastecimiento
vital	necesario	concentración	placer
luna	xelajú	marimba	cantar
piano	flauta	do	sol
fa	mi	Vivaldi	Mozart
Bach	Bethoven	relajación	fenómeno
extraterreste	venus	marte	júpiter
kilómetros	metros	centímetros	pulgadas

De esta cuenta se extrajeron las siguientes frases.

- **Activa tu creatividad.**
- **El éxito de un intérprete es leer notas musicales .**
- **Método activo y fácil.**

Asociaciones forzadas

Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. Su utilidad nace de un principio: combinar lo conocido con lo desconocido fuerza una nueva situación. De ahí pueden surgir ideas originales. Es muy útil para generar ideas que complementan al Brainstorming cuando ya parece que el proceso se estanca.

Se fuerzan algunos conceptos para solucionar la problemática.

Extraterrestre: es de otro planeta, tiene ojos grandes, pequeños, un ojo, brazos largos, cabeza grande, curioso, de piel verde, blanca o gris. Habla otro idioma, le llama la atención los terrícolas, investigador, callado, cultura desarrollada, viene en naves espaciales, del infinito, de algún lugar del universo, de alguna galaxia, le gusta viajar en años luz, quiere llevarse a los humanos para investigarlos, quiere llevarlos a su planeta y que conozcan a los humanos, no saben como actuar ante una agresión, tienen armas sofisticada nunca antes vista, viajan a la velocidad de la luz, se adaptan a cualquier atmósfera, son altos, bajos, escurridizos, saben esconderse, aparecen en las noches, sus naves son como estrellas.

Viaje + galaxia + luz + estrellas + música

Violín: su sonido es dulce, agudo, elegante, de madera, color café, acústico, usan muchas notas semicorcheas para su interpretación, requiere mucha práctica para interpretarlo correctamente, tiene cuerdas, sonido agradable, es armónico y melódico, sus partituras son clásicas, orquestales, liviano, pequeño, su construcción tiene muchas curvas.

Práctica + sonido + agudo + interpretación

Escalera: puede ser de aluminio, madera, hierro, sirve para subir muy alto, pintar paredes, cambiar focos, te lleva de un nivel a otro, escaleras al cielo, éxito, al triunfo, se usa en la construcción, comercio, bibliotecas, bodegas, en transporte de bomberos, sirve para rescatar personas, llevarlos de un lugar a otro, transportar objetos, ayuda humanitaria, alcanzar lo deseado.

Nivel + alto + transportar + alcanzar

Sol: astro, sistema solar, brillante, quema, caliente, rojo, amarillo, naranja, es el astro más grande del sistema solar, se le atribuye esperanza, nuevo día, gracias a el sol vivimos en un planeta habitable para el ser humano, le da vida a todo el ecosistema. Esta formada por un núcleo de helio e hidrógeno.

Brillante + esperanza + vida + sistema + astro

De esta cuenta se extrajeron las siguientes frases.

- **Brilla como un astro.**
- **Alcanza un alto nivel musical.**
- **Alcanza el éxito musical.**

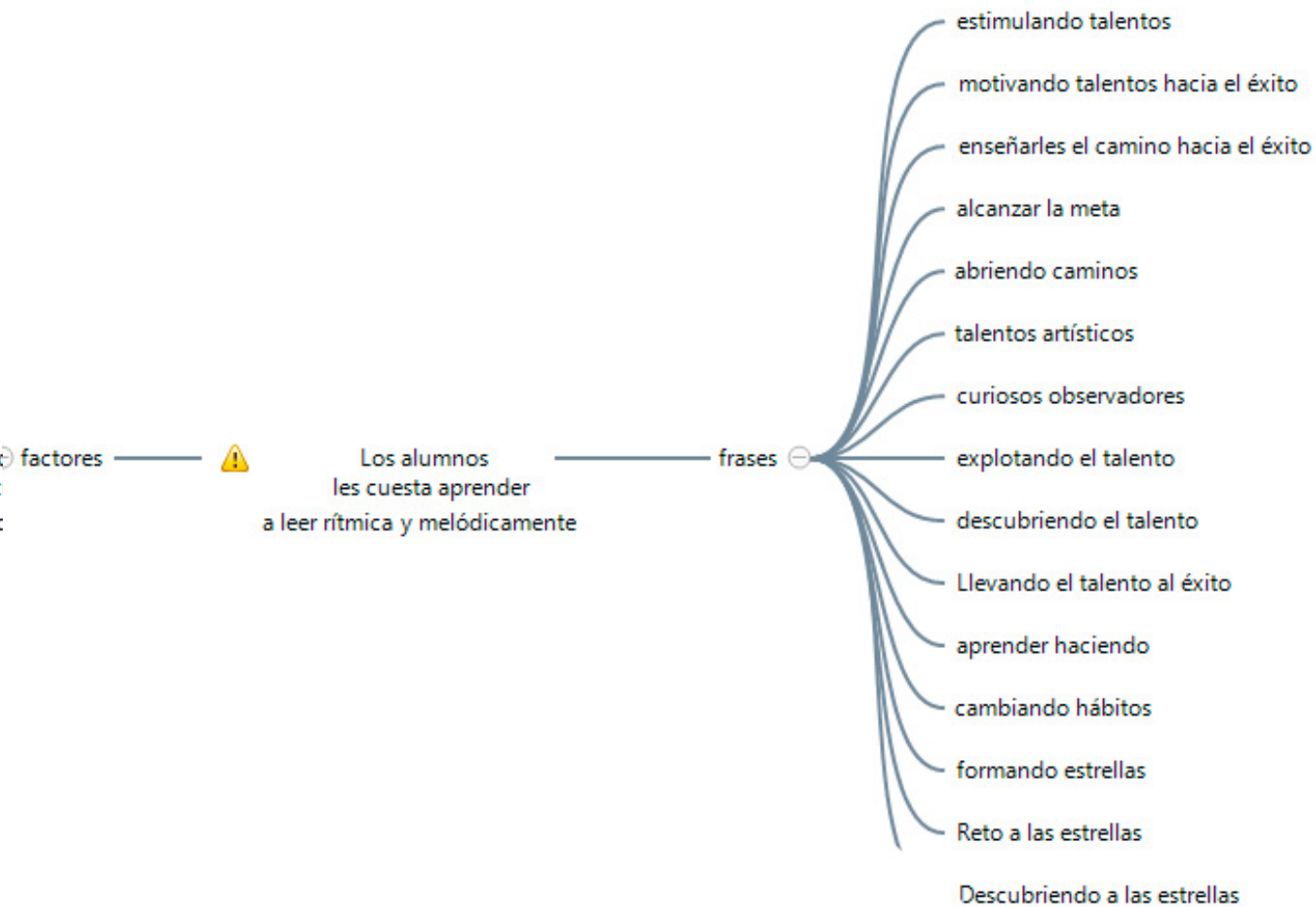


Lluvia de ideas grupal

También denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.

Ya identificada la problemática esta radica en que se debe estimular al estudiante a desarrollar su talento musical. Aquí se motiva para vencer los retos y además, darles a entender que ellos son las estrellas, los futuros talentos artísticos del país. En este tema se estableció el concepto “**Reto a las estrellas**”.





En conclusión, todas las ideas que se generaron tienen en común mensajes motivacionales. El concepto creativo electo, **“El camino de un gran músico”**, pasó por una serie de etapas creativas para su concepción y es el que se utiliza para la propuesta gráfica.

Para llegar a ser un gran músico, es necesario una excelente formación musical. La docente a cargo del taller de violín concluye: “Llegar a un nivel óptimo de interpretación requiere de tiempo, dedicación, paciencia, entrenamiento, perseverancia y motivación. Los grandes músicos y compositores como Mozart y Bethoven, se formaron a base de estudio y pasión por el arte musical.”



El diseñador gráfico editorial, a través de un proceso metodológico, debe ser capaz de localizar y solucionar problemas de comunicación visual, utilizando códigos visuales claros en sus piezas, para que el receptor logre interpretar con facilidad el mensaje emitido.



Las tipografías expresan y eso es independiente de lo que pueda significar el texto. Fotografía: Elaboración propia.

3.3

Previsualización de códigos visuales

En la comunicación visual se integra un proceso de configuración de mensajes basado en los llamados códigos visuales. Los códigos hacen que el receptor y el emisor intercambien información entre ellos y generen conocimiento. Es un sistema con el que se puede enunciar ideas, conceptos, emociones e información mediante el uso del lenguaje no verbal en un contexto determinado. En este tema se abordarán elementos que constituyen los códigos visuales y son: color, textura, forma, imagen, tipografía, tamaño, proporción, escala, entre otros.

Código tipográfico

Al simplificar la enorme cantidad de familias tipográficas diseñadas, se pueden diferenciar cuatro grupos: Romana Antigua, Romana moderna, Palo Seco y Egipcia. La distinción se hace por la diversidad de elementos que constituyen la letra y son el asta, el remate o elemento decorativo.

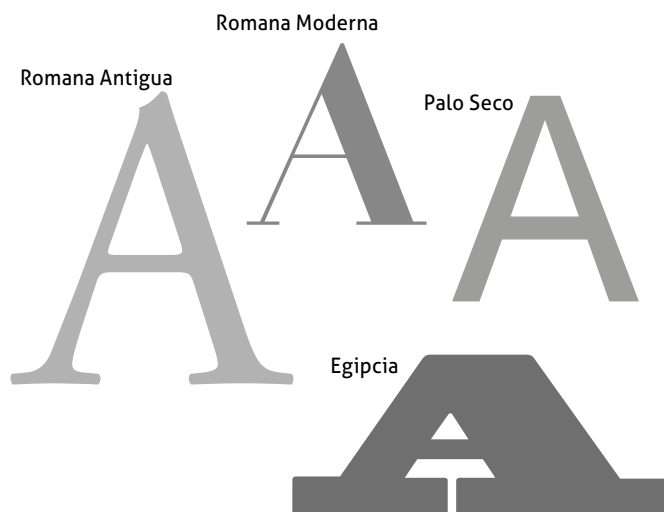
Tipografía adecuada para un libro de enseñanza.

La elección de una tipografía debe estar basada en criterios estéticos y funcionales para el material editorial a realizar. Se necesita tipos de letra legibles y un buen uso de jerarquías tipográficas para guiar tanto a maestro y alumnos a un eficiente recorrido visual, que no canse la vista y que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo objetivo primario (maestros) requieren tipografías simples y legibles para su proceso de enseñanza. El grupo objetivo secundario (entre niños y adolescentes) requiere que dicha tipografía tenga un tamaño de fuente intermedio, por lo que podría estar en un rango de 12 a 14 puntos.

La cultura visual de la Escuela de Arte permite detectar la tipografía que usaremos para este propósito. En el libro utilizamos tres tipos de letras y estas son:

Arimo

Diseñado por Steve Matteson, pertenece a la familia San Serif (Palo Seco), neo-gótico. Es un carácter denominado moderno, sin rasgos. Su construcción obedece a una estudiada estructura, armonía en trazos y una excelente legibilidad en textos pequeños. Para usos del libro usaremos esta fuente a un tamaño de 12 puntos, interlineado de 14 puntos, kerning óptico y justificación a la izquierda y en color negro 90% para evitar un contraste muy alto que dificulte la lectura.



ARIMO REGULAR

18 puntos

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
123456789

12 puntos

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy z 123456789

ARIMO BOLD

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
123456789

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

123456789



Elsie Regular

37 puntos

ABCDEFGHIJK

LMNOPQRSTU

VWXYZ

abcdefghijkl

mnopqrstuv

wxyz

123456789

22 puntos

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstu

vwx yz 123456789

Elsie

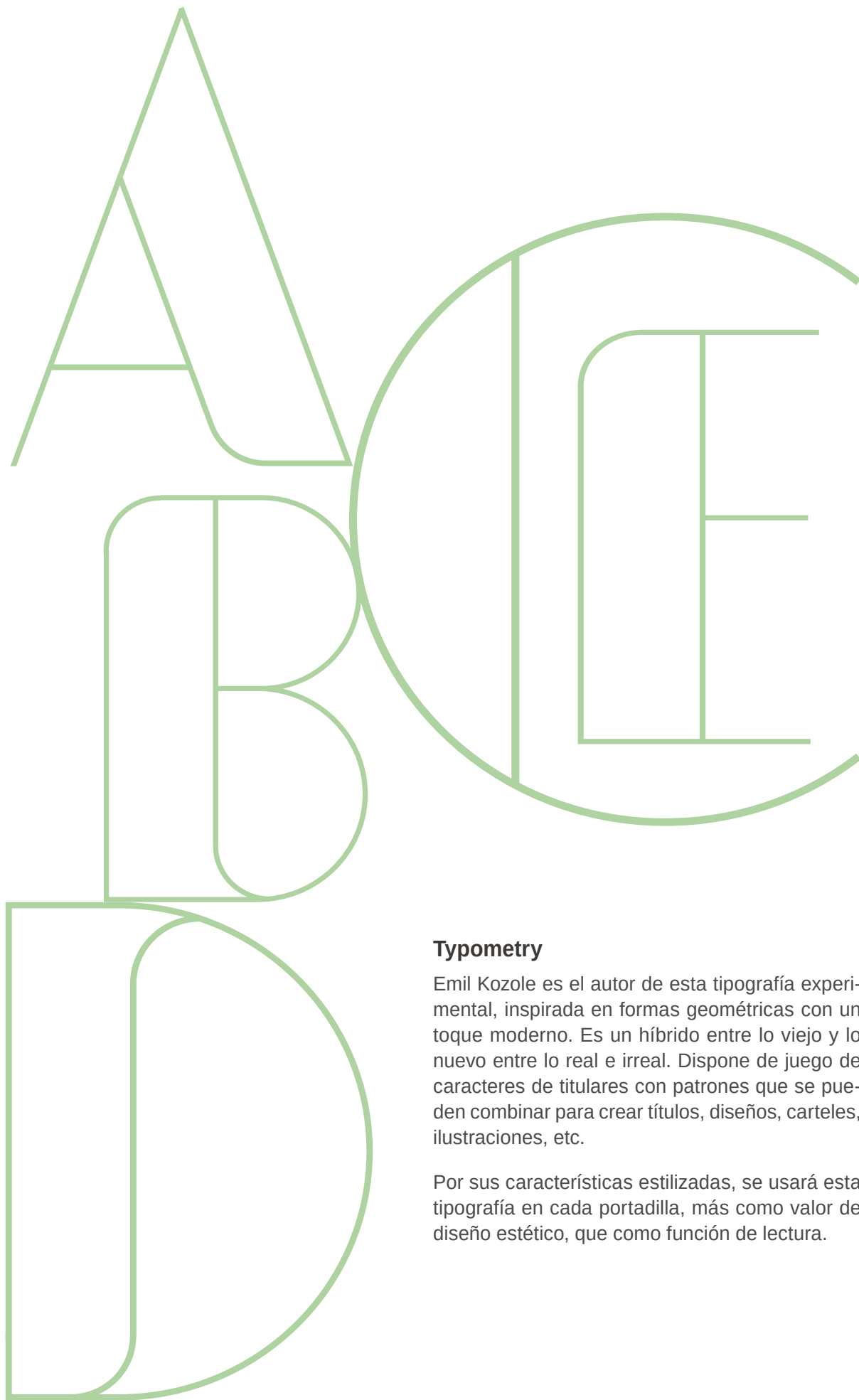
De la familia Romanas Didonas, desarrollada por Alejandro Inler, es una combinación entre lo actual y lo antiguo. Combina rasgos de Bodoni con la suavidad de la letra cursiva. Sensible, atractivo, lleno de personalidad, innovador. Tiene características expresivas de las letras, proporcionando matices que hacen de esta una visión única del tipo Bodoni.

De astas delgadas, letra condensada y aspecto geométrico. Proporciona una opción para el tipo de los lectores al que se quiere transmitir la información.

Se utilizará esta tipografía, porque sus remates se asemejan a las notas musicales, es muy legible y contrasta bien con la fuente Arimo.

Para los titulares y subtulares se usará la tipografía Regular, con 37 y 22 puntos respectivamente.

El color para esta fuente será de negro 90%, para evitar alto contraste, que sea pesado a la vista.



Typometry

Emil Kozole es el autor de esta tipografía experimental, inspirada en formas geométricas con un toque moderno. Es un híbrido entre lo viejo y lo nuevo entre lo real e irreal. Dispone de juego de caracteres de titulares con patrones que se pueden combinar para crear títulos, diseños, carteles, ilustraciones, etc.

Por sus características estilizadas, se usará esta tipografía en cada portadilla, más como valor de diseño estético, que como función de lectura.



Código cromático

Es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Muchas veces, el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas en busca de la fidelidad reproducida. El código cromático puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama de colores utilizados.

En el método propuesto es muy importante el uso del color para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Revista la “Educación” (2003), el uso del color es considerado como un medio didáctico para el aprendizaje, como un apoyo visual de conceptos básicos nuevos o como código referencial para otros conceptos cotidianos, objetos, dibujos o vocabulario que aún no están en

el repertorio lingüístico del alumno. El color permite distinguir elementos entre sí, incrementa la atención y retención de información.

Elección de color

Se debe tener en cuenta el espectro cromático: los colores cálidos aparecen delante de los fríos y evocan sensación de acción y sobresalto. Los colores fríos transmiten quietud y calma y se recomiendan para información estática.

Para el método de lectura, se añade en dicha elección de colores, dos condiciones más: su visibilidad y connotaciones culturales como por ejemplo el amarillo antiguo, que es muy usado en la arquitectura antigüena. A partir de estas instancias se utiliza la siguiente paleta de colores para el libro, con sus respectivos niveles de contraste.

PALETA DE COLORES Y NIVELES DE CONTRASTE

100% Azul C=87 M=71 Y=24 K=10	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Rojo C=00 M=90 Y=66 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Naranja C=00 M=72 Y=86 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Amarillo C=00 M=30 Y=95 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Celeste C=95 M=00 Y=33 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Verde C=38 M=00 Y=47 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Beige C=05 M=06 Y=27 K=00	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
100% Negro C=00 M=00 Y=00 K=90	90%	80%	70%	90%	50%	40%	30%	20%	10%

Código lingüístico

Un código es un conjunto de signos orales y escritos (y de reglas para su funcionamiento) que forman un sistema y se utiliza para crear el mensaje.

La comunicación lingüística que se plantea en el libro tiene el propósito de que el emisor y el destina-

tario intercambien información, ideas e interactúen a través de un código o lengua natural.

Para este trabajo, se utilizaron palabras fáciles de entender, se omitieron, en la medida de lo posible palabras rebuscadas, sin dejar a un lado el lenguaje técnico que el contenido debe llevar.

Código sonoro

Sabemos que un código es un sistema organizado de signos. Cuando dos personas se comunican entre ellas (transmisor - receptor), se moviliza una serie de códigos. Por ejemplo cuando un docente golpea las palmas de sus manos para llamar la atención del los alumnos, utiliza un código sonoro. Para traducirlo a signos visuales, se utiliza una etiqueta con una simbología que simula sonido para representar definiciones importantes que el docente no debe olvidar al impartir sus clases.

Código de formato

El utilizar los formatos estándares supone un beneficio económico, ecológico y estético. Todo va en torno de producir materiales editoriales funcionales, optimizando la cantidad de papel a utilizar.

Se toman en consideración dos aspectos importantes en el formato: tamaño y proporción.

Tamaño

Es un elemento de impacto visual en función de las necesidades comunicativas del material a realizar. Pueden ser de forma cuadrada, vertical y horizontal.

Para nuestro proyecto utilizaremos el formato vertical, donde cada página es tamaño carta (8.5 x 11"). Se tomó en cuenta esta medida, por ser el más común, de fácil de manejo y por reducción de costos.

Proporción

La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo.

El propósito de todas las teorías de proporción es crear un sentido de orden entre los elementos de una construcción visual. La proporción es un concepto que no se puede olvidar a la hora de diseñar.

Lo primero que debemos establecer es, que parte del área de diseño deben ocupar los elementos, y por el contrario, que espacios quedarán ausentes de elementos.



Oluptur, etur? Ur sum que et aliquam harumqui occusa corenisque quas qui is andignient vendeniae magnihillam qrios atur as et earci.

Una vez determinadas las áreas de diseño que se van a ocupar con las líneas (títulos, textos) y las formas (fotografías, ilustraciones, gráficos), podemos combinar estos elementos dentro de un mismo espacio para crear composiciones alternativas.

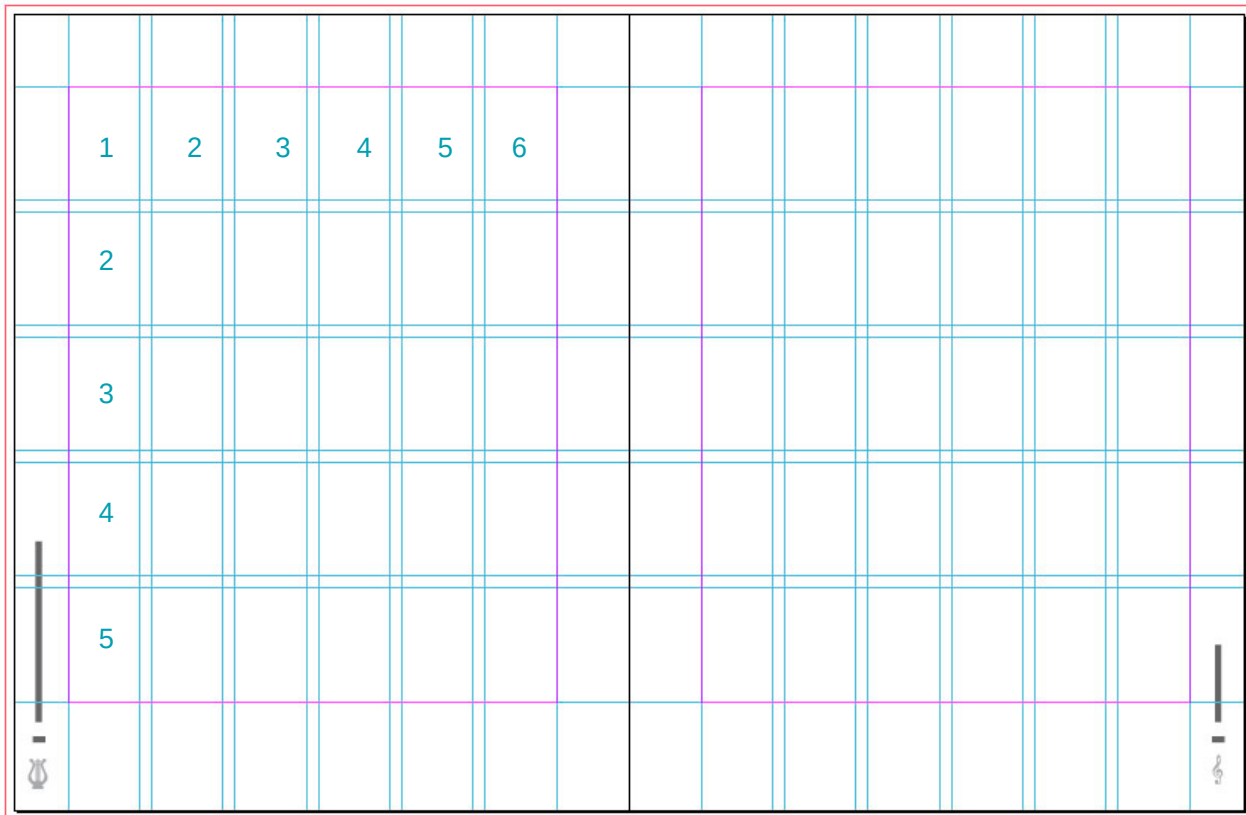
Retícula

Ambrose, Gavin (2005) dice que es una estructura de guías invisibles que ayudan al diseñador a situar un texto, imágenes y otros elementos de la maqueta de acuerdo con un sistema pre-establecido. Esta maquetación se hace visible o perceptible después de ver unas cuantas páginas.

Desarrollo de cuadrículas: Si el uso de columnas o módulos es una herramienta clave en el diseño, la utilización de ambas puede crear una cuadrícula suficientemente flexible que contenga columnas de texto y distintas configuraciones de imágenes.

La cuadrícula electa se basó en una división de 6 columnas y 5 filas, dividiendo las páginas en 30 módulos. Las guías de la columna vertical y las líneas horizontales, sirven de punto de anclaje para la colocación de imágenes y cajas de texto.

Esta cuadrícula se puede utilizar en muchas configuraciones: proporciona coherencia pero no fuerza una apariencia rígida, seria o estática. La cuadrícula permite un gran número de posibilidades y, por ello, sirve de orientación para situar los elementos en sus posiciones, en lugar de ser una limitación.



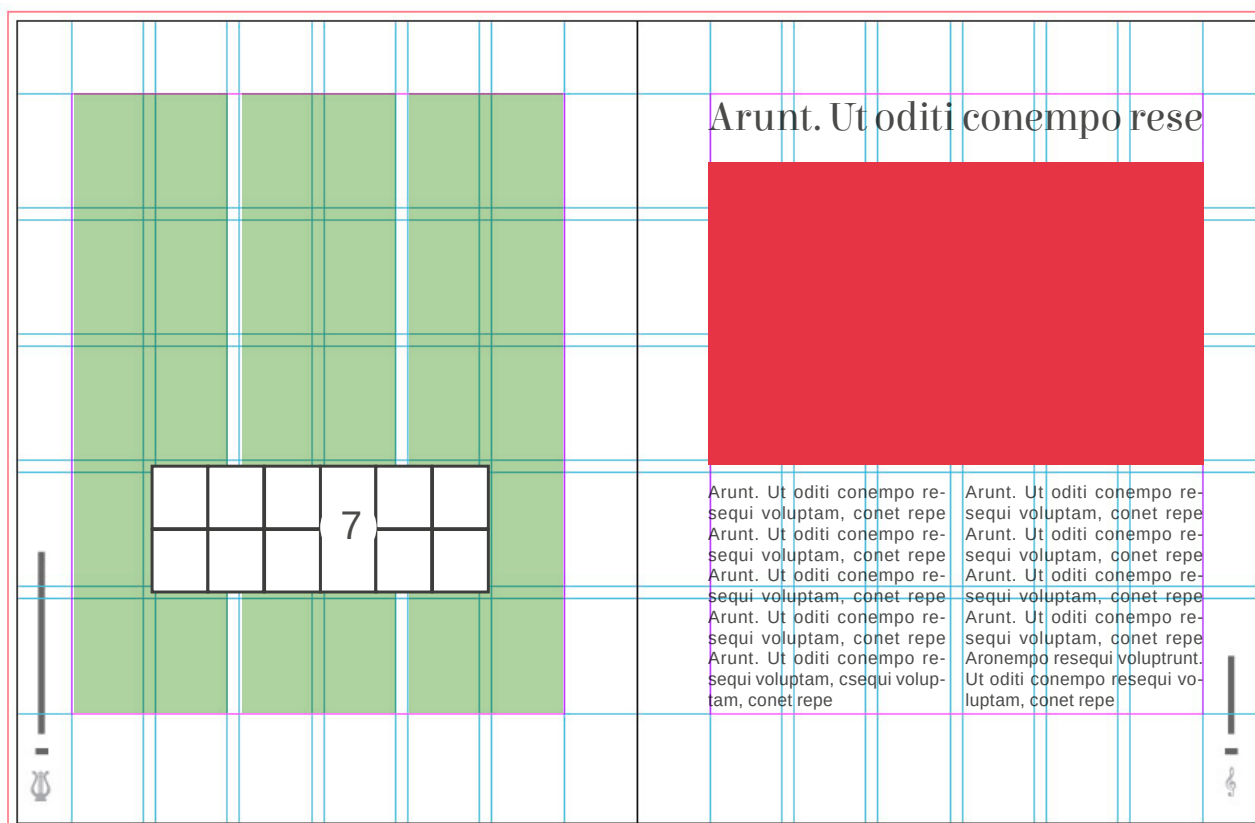
RETÍCULA DE LA PÁGINA MAESTRA

La cuadrícula electa se basó en una división 6 columnas y 5 filas, dividiendo las páginas en 30 módulos.

Anatomía de las páginas:

Cada página tienen en común los siguientes elementos:

- 1. Columnas:** Una columna es un área dentro del que se acomoda el texto para presentarlo de manera organizada. La anchura de la columna puede tener un efecto crucial en la presentación del texto.
- 2. Cabeceras repetitivas:** Son líneas de texto que se repiten en cada página de una obra o sección, en nuestro caso será en la página izquierda, el nombre del libro y en la página derecha, el título del capítulo. Será colocado en los márgenes externos laterales de manera vertical.
- 3. Números de folio:** Tradicionalmente se sitúan en la esquina exterior del margen inferior, donde se puede localizar con facilidad. Se colocará el número de página junto a las cabeceras repetitivas, como parte de ellas.



CUADRÍCULA

El uso de procedimientos diferentes puede producir resultados variados para diseños con gran cantidad de texto e imágenes.

4. Márgenes: Margen es el espacio vacío que rodea el bloque de texto. Los márgenes utilizados en el layout, será de 1" para los márgenes internos, 0.75" para los márgenes externos, 1" en el margen superior y 1.5" en el margen inferior. Estos márgenes nos darán amplitud en la colocación de partituras musicales, gráficos y texto.

5. Jerarquías: La jerarquía es la gama de estilos tipográficos que diferencian al texto en distintos grados de importancia. Estas variaciones se observan en las páginas en el que utilizamos diferentes tamaños para diferencias los títulos, subtítulos, sub sub títulos y el cuerpo de texto.

6. Imágenes: Elementos importantes que complementan la información descrita en el texto. Regularmente las usaremos a página completa, al inicio de cada portada interna.

7. Tablas: Son un medio para organizar información repetitiva. Importantes en los ejercicios que se expondrán y que ayudarán a organizar la metodología de enseñanza.



Código icónico visual

Se refiere a la ventaja de presentar las ideas, puntos de vista y solución de problemas por medio de modos de representación basados más en la significación gráfica que en la lingüística.

Los códigos icónicos se interpretan mediante la denotación y la connotación del mensaje emitido.

La denotación es lo que literalmente nos muestra la imagen, su primer nivel de lectura, lo que percibimos de manera inmediata y objetiva.

La connotación es el nivel subjetivo de lectura de la imagen, diferente para cada espectador, dependiendo de factores como su nivel cultural, su experiencia visual o la cultura a la cual pertenece.

Para esta pieza se generaron fotografías, con estudiantes avanzados de la Escuela de Arte. Su fin es persuadir emocionalmente al grupo objetivo, para que los docentes transmitan esa motivación a sus estudiantes en el aprendizaje del lenguaje musical.

Estas imágenes cumplen con dos funciones de comunicación visual:

Función expresiva o emotiva: Tiene como objetivo transmitir emociones. Las imágenes utilizadas tienen una carga emocional expresada en palabras de los propios alumnos de la Escuela de Arte, dando a conocer su motivación al interpretar su instrumento musical, así como sueños y anhelos.

Y función cognitiva, apelativa o exhortativa: Es aquella relacionada con la persuasión, cuyo objetivo es convencer.

La mayoría de fotografías expuestas en el método, los estudiantes demuestran concentración en la lectura de partituras musicales al mismo tiempo que interpretan. Esto, según los maestros, es el nivel de aprendizaje óptimo que deben alcanzar sus alumnos.

Elementos dinámicos de la imagen

El encuadre: Es la selección de la realidad que queremos representar. El tipo de fotografía será de retrato. Para ello necesitaremos un formato vertical pues sugiere fuerza y firmeza, y es por excelencia el más apropiado para los retratos, básicamente por el hecho que las personas son más altas que anchas.

Planos: La importancia del plano radica en que actúa como elemento estructurador del mensaje que se pretende comunicar. Cada plano aporta significados descriptivos, narrativos y expresivos distintos.

Para el trabajo se utiliza el plano medio, porque queremos dar importancia a los aspectos emocionales del sujeto. En esta ocasión cortamos a los personajes por encima de la cintura. El personaje ocupará la gran mayoría de la escena, siendo el punto de atención.

Ángulo: Es la posición relativa de la cámara con respecto al objeto a fotografiar. Esto puede ofrecer una fotografía con resultados diferentes, atractivos y que darán realce al sujeto.

Para el trabajo, se utiliza el ángulo contrapicado y es situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar. Este ángulo da sensación de superioridad y sobre todo, de una posición dominante frente al observador.

Iluminación: La luz puede utilizarse de forma realista o efectista. En el primer caso se trata de reproducir lo más fielmente posible la luz natural, mientras que en el segundo, se fuerzan los efectos de la luz (contraluz, claroscuro, luz-sombra). Dependiendo cómo se ilumine un objeto o una persona, se le confieren diferentes significados tranquilidad, angustia, temor, anhelo, etc.

Utilizamos la iluminación estilo Rembrandt en el cual las luces y las sombras están perfectamente definidas. Normalmente con gran parte del rostro en sombras, para destacar sólo al sujeto a fotografiar.



Autorretrato (1632). Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669) fue un pintor y grabador holandés. La historia del arte le considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo con seguridad el artista más importante de la historia de Holanda.

Foto de Wikipedia.

Signos visuales

La línea. Cuando el hombre fue capaz de hacer líneas a voluntad adquirió una habilidad valiosa. La utilización de la línea marcó el inicio de un desarrollo ascendente que aún en nuestros días no ha terminado. La importancia de la línea es hoy tan grande que, prácticamente no podríamos vivir sin ellas.

La línea, es el elemento más simple de representación gráfica formada por la unión de varios puntos en sucesión. Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también, la más dinámica y variada: define contornos, hace conexiones, separa o establece distancias. Sus principales propiedades son:

- Contiene gran expresividad gráfica y mucha energía.
- Casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección.
- Crea tensión en el espacio gráfico en que se encuentra.
- Crea separación de espacios en el grafismo.

- La repetición de líneas próximas genera planos y texturas.

Las líneas expresan sensaciones e ideas. Tienen su lenguaje. Por ejemplo, la línea recta tiene características de uniformidad y continuidad.

Las líneas horizontales definen el camino hacia el punto más próximo y tiene un significado de vida, apoyo, seguridad, espiritualidad y equilibrio, además de asociarse a la distancia y al horizonte lejano.

El uso de la línea en los pentagramas musicales.

El pentagrama está formado de 5 líneas horizontales, equidistantes y cuatro espacios sobre el cual se asigna el nombre de las notas a las figuras musicales que allí se representan. Es decir, según el espacio o línea donde se encuentre una figura musical dentro del pentagrama, recibirá un nombre u otro. Esta asignación de los nombres de las notas está en función de la clave que se utilice. O sea que la clave decide qué asignación tiene cada uno de los espacios y las líneas que lo demarcan.

Los pentagramas se destinan a la escritura de música, es decir, para tener registro en un soporte escrito de las notas y los demás signos musicales necesarios para interpretar una melodía.⁶

En el concepto creativo “**El camino de un gran músico**” utilizamos los pentagramas y las líneas horizontales como recurso icónico, asociado con un horizonte que dirige al estudiante en el aprendizaje del lenguaje musical para un futuro exitoso.



6. Definición de pentagrama - Qué es, Significado y Concepto <http://definicion.de/pentagrama/#ixzz2jPihz6CZ>

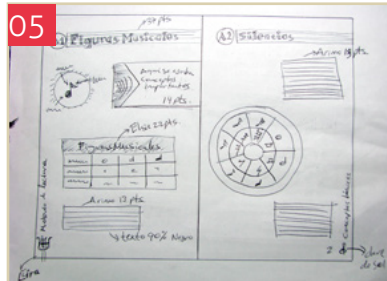


Cronograma de trabajo

Crear un cronograma permite organizar, monitorear y ejecutar estrategias de forma eficiente, y planificar de acuerdo a los recursos disponibles. Un cronograma establece las responsabilidades necesarias y fases de acción del proyecto y ayuda a controlar su progreso a lo largo del tiempo.



Para la realización del Método básico de lectura rítmica y melódica, se hizo necesario hacer un cronograma de actividades con la información necesaria para efectuar controles en el proceso de gestión, ideación y materialización de dicha pieza gráfica.



01 Del 1 al 2 de agosto

Recopilación de información para el proyecto.

02 Del 5 al 9 de agosto

Inicio de la producción gráfica. Revisión, discusión y reflexión del ensayo sobre los contenidos teóricos del proyecto, así como de los conceptos, de la estrategia y de la selección de piezas. (sábado 10)

03 Del 12 al 16 de agosto

Se define el concepto creativo que se utilizará para el diseño del proyecto. Primera etapa de bocetaje y evaluación de alternativas. (Sábado 17)

04 Del 19 al 23 de agosto

Segunda etapa de bocetaje. Asesoría y evaluación de propuesta con los asesores del proyecto de la institución y de la universidad de San Carlos. Bocetaje y evaluación de alternativas. (Sábado 24)

05 Del 26 al 30 de agosto

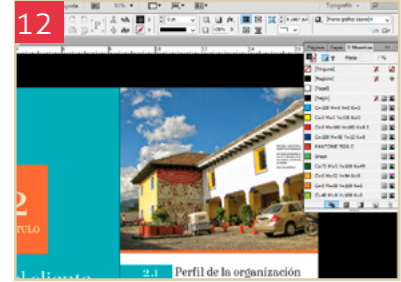
Cambios y observaciones realizadas por los asesores del proyecto y de la universidad. Bocetaje y evaluación de alternativas. (Sábado 31)

06 Del 2 al 6 de septiembre

Tercera etapa de bocetaje. Integración de las sugerencias evidenciadas en el proceso de evaluación final. (Sábado 7).

07 Del 9 al 13 de septiembre

Presentación con los asesores y validación con el grupo objetivo a quien se dirige el proyecto. Elaboración de dummies y artes finales para la reproducción. (Sábado 14)



08 Del 16 al 20 de septiembre

Se trabajan los cambios y mejoras al proyecto. Presentación de resultados al cliente. (Sábado 21)

10 Del 30 al 4 de octubre

Redacción del informe final. Revisión final del informe y entrega de observaciones a los estudiantes. Desarrollo de dummies finales. (Sábado 5)

12 Del 14 al 18 de octubre

Diagramación del informe del proyecto. Entrega de Informe final. (Sábado 19)

09 Del 23 al 27 de septiembre

Presentación del proyecto a las autoridades de la institución y catedráticos asesores de la universidad. Entrega final de la redacción del Informe del proyecto de graduación. (Sábado 28)

11 Del 7 al 11 de octubre

Revisión y aprobación final de la redacción del proyecto de graduación por asesores. (Sábado 12)

13 Del 21 al 25 de octubre

Orientaciones finales para el examen privado. (Sábado 26)



Marco teórico



MÉTODOS SUZUKI PARA VIOLÍN

Estos métodos son utilizados, en la Escuela de Arte, para las clases de violín que van desde el nivel básico, medio, hasta el avanzado.

Foto Elaboración propia.

La Organización de las Naciones Unidas para las Artes, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dicta: que el fomento a las artes es primordial en los países latinoamericanos para el fomento de la paz y el entendimiento cultural entre los jóvenes.

Guatemala no es la excepción. Con altos índices de violencia y drogadicción, nuestro país necesita que el arte se promueva en cada rincón, para rescatar a nuestra juventud.

A continuación se hará un análisis de los factores que afectan las escuelas de arte y los beneficios que ésta conlleva. También se hace un análisis de porque la utilización de material impreso para la realización del proyecto y la metodología específica de diseño.



5.1

El arte de sobrevivir

Siendo el arte tan importante para el desarrollo cultural de cualquier región donde se respeta y favorece la creatividad propia del individuo y que despierta en él su propia interpretación del mundo que le rodea, generando sentimientos de éxito en su vida. ¿Por qué el gobierno guatemalteco no le da la importancia debida? ¿Por qué el arte sobrevive y no vive? a pesar de ser ignorada y menospreciada, el fomento a las artes es de gran importancia para este país, que cada vez es más violento.

Presupuestos limitados, poca inversión en la formación artística, salarios mínimos, sin programas de capacitación a maestros, es un problema que aqueja las condiciones de enseñanza en estas instituciones artísticas alrededor del país, que están lejos de ser las apropiadas para crecer y desarrollarse. Durante 4 años la Escuela Municipal de Artes Integradas “Santiago de los Caballeros”, ha sido formadora de artistas de la región, tal es el caso de la marimba municipal, la orquestina y lo que fue en un tiempo el coro de la Escuela, que fue por muchos años solicitada por medios de comunicación nacionales y Centros Comerciales importantes en la ciudad capital.

Un estudio que efectuó el Ministerio de Cultura y deportes en el 2,006, para adquirir un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el que participaron padres, maestros y estudiantes de estas escuelas, determinó que existe poco apoyo de los padres para que sus hijos se dediquen al arte porque argumentan que “el arte no les da de comer”, y además, hay muchos niños que quieren ingresar, pero no pueden hacerlo debido a que las escuelas no tienen capacidad para recibirlos. Lamentablemente la Escuela Municipal de Artes de Antigua, no esta lejos de esta realidad, donde son pocos los instrumentos con los que cuentan y si se llena el cupo, se reciben estudiantes con la salvedad que lleven sus propios instrumentos.

¿Por qué es importante formarse una educación artística?

Son muchos los beneficios para la persona. El arte puede producir un sentimiento de realización y especialmente a aquellas que no han experimentado un sentimiento de éxito en su vida. Zelis



y Lompart (2009) afirman que “el arte otorga a quien lo practica, la oportunidad de internarse a la aventura de poder hacer algo desde uno mismo, permitiendo al sujeto inventarse y desplegarse en su acto artístico”.

Quien hace arte, despierta la imaginación, cultiva la sensibilidad, el buen gusto, estimula el aprecio por las bellas artes y promueve actitudes positivas como la autoestima y satisfacción a través de la autorrealización.

GRUPO MARIMBÍSTICO ESCUELA
MUNICIPAL DE ARTE

Cada tarde, niños y jóvenes practican con el instrumento nacional, la marimba. Foto Elaboración propia.



Los beneficios de la música

En la tesis de la psicóloga CASTILLO, ELSYE (USAC 2,005), dice que “La música enriquece al ser humano por medio del sonido, del ritmo y de las virtudes propias de la melodía y la armonía, eleva el nivel cultural por la noble belleza que se desprende de las obras de arte, reconforta y alegra el oyente, al ejecutante y al compositor. La música favorece el impulso de la vida interior y apela a las principales facultades humanas: la voluntad, la sensibilidad, el amor, la inteligencia y la imaginación creadora.”

Toda persona es musical. El mundo es musical por naturaleza. La música es un lenguaje que posee componentes universales, que atraviesan todas las fronteras de edad, sexo, raza, religión y nacionalidad. Supera cualquier lenguaje hablado. La música se eleva por encima de todos los niveles de ingresos, clases sociales y educación. La música le habla a todo el mundo y a todas las especies. Las aves hacen música, las ballenas y delfines cantan sus nombres. La nave espacial Voyager llevaba a bordo noventa minutos de música, con una selección de piezas de Bach, Beethoven, rock, jazz y música folclórica de varios países, para disfrute y edificación de cualquier civilización extra-terrestre que la escuchara. La música ha sobrepasado los límites inimaginables para el goce de todo el universo.

La Escuela fomenta la formación musical académica a niños y jóvenes de la comunidad, desarrollando en ellos su nivel mental, habilidades y aptitudes para adquirir conocimiento, memoria sensorial, afectiva e intelectual, facilidad de comprensión y aprendizaje, entre muchos otros beneficios.

Los docentes de este centro de estudios, manifiestan que han recibido buenas noticias de sus estudiantes en los colegios y escuelas donde estudian. Tienen una mejor comprensión de las materias, tal es el caso de matemáticas, facilidad de lectura, mayor capacidad de concentración y obtienen buenos resultados en los exámenes académicos.



El apoyo al arte en Guatemala y el impacto positivo en los problemas sociales.

Las escuelas de Arte, cumplen la importante función de desarrollar en la niñez y juventud, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes, valores e ideales que facilitan la integración con sus semejantes, aprendiendo a resolver con mayor facilidad sus problemas personales.

Para hablar de los beneficios en fomento de las artes en la comunidad, se menciona el caso de Medellín, Colombia. Con una población de más de dos millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá. A comienzos de los años '90, y a dos décadas de narcotráfico, el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, pandillas locales y fuerzas paramilitares, terminó por paralizar la ciudadanía con una violencia extrema que alcanzó un índice de homicidios de 381 por cada 100.000 ciudadanos en 1991. Lejos de encontrar una solución viable, un movimiento dirigido por estudiantes y el apoyo de empresarios y organizaciones comunitarias, lograron gestionar nuevas reformas a la constitución que marcaron un compromiso cívico que inició un período de reconstrucción en Colombia y terminó por reducir considerablemente la violencia y homicidios en lo que fue la década de 1990 y 2000. En el 2004, el candidato a la alcaldía Sergio Fajardo, líderes empresariales y organizaciones comunitarias bajo el nombre de "Compromiso Ciudadano", fue electo alcalde. Fajardo, movilizó a la ciudadanía de Medellín a una plataforma de integración social e inversión en educación, cultura y las artes.

Con el apoyo de toda la población de Medellín, la administración de Fajardo incrementó en un 40% el gasto en educación a partir del presupuesto anual, hizo inversiones mayores en las artes y la cultura, proyectos de transporte en los suburbios urbanos y apoyo a las micro-empresas mediante préstamos. Gracias a esta respuesta visionaria, Medellín es hoy una ciudad transformada.

Este es tan solo un ejemplo, de como la inversión pública en la educación, arte y cultura es necesaria, para alcanzar cambios positivos, que los ciudadanos merecen. Un país culto, es un país libre de violencia.

La falta de presupuesto, es el problema más grave que enfrentan la mayoría de escuelas de Arte en nuestro país. "Se necesita de todo" indica la Directora de la Escuela Municipal de Arte Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala. Las escuelas de Arte, son el refugio de grandes artistas. Son las primeras a las que se les recorta presupuesto. Están en el último lugar de prioridades del gobierno. A los maestros y maestras no se les paga su salario a tiempo y los recursos con que trabajan, muchas veces sale de su bolsillo.

Vale la pena preguntarse ¿Porque no se le da importancia a estas instituciones? Sabemos, que invertir en el Arte y la educación, es formar una base sólida para enfrentar los graves problemas sociales y económicos que enfrenta un país. Se necesitan más hombres y mujeres de bien, para el rescate de valores cívicos y morales de nuestra Guatemala y Latinoamérica.

5.2 El conocimiento impreso

Antes del libro manuscrito, no había otra forma en que pudiera conservarse y acumularse el saber de la memoria.

José Ortega y Gasset (2005) dice “El libro, al objetivar la memoria, materializándola, la hace, en principio, ilimitada y pone los decires de los siglos a la disposición de todo el mundo”.

Estamos en el inicio de una faceta de lo impreso a lo electrónico. El electrónico aún conserva la mayor parte de las características de un libro impreso, pero presenta una variante: la interactividad que incluyen imágenes, sonido y vínculos con otros textos, es decir, multimedia.



TIEMPO DE VIDA
DE UN LIBRO

En la fotografía vemos constituciones de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala que datan del año 1,686.

Fuente: Biblioteca Nacional de Guatemala.



Al referirse a nuestra realidad, esta tendencia tecnológica aún no puede generalizarse, debido a muchos factores pero más en el sentido económico. Para un estudiante en la Escuela de Arte, hacer una consulta interactiva requiere de equipo computarizado, señal de Internet y cierto nivel de conocimiento para sacarle el mejor provecho. Sin embargo, no todos tienen acceso y el ingreso a la web depende del equipo que los padres de familia puedan brindarle a su hijo.

La razón por la cual un libro impreso es importante para la institución, es porque se necesitan pocos recursos para su consulta y porque debe reunir ciertos requisitos que la Escuela espera que cumpla: riqueza de contenido, diagramación y diseño, para una rápida absorción y aplicación de conocimiento eficaz.

Si se dependiera de una lectura en una pantalla, como por ejemplo, la computadora de escritorio, puede resultar incómoda, sobre todo en textos que requieren más tiempo. Según la opinión de jóvenes estudiantes: leer en computadora cansa la vista, sobre todo si es por mucho tiempo. Aunque, otros soportes de lectura como los diferentes tipos de tabletas favorecen la lectura de un texto largo, pues su formato tiende a semejarse cada vez más al del libro.

Además no todo lo que está en Internet es información confiable. El Decano de Servicios Bibliotecarios en la Universidad de Winthrop en el estado de Carolina del Sur, Mark Y. dice: “Existe poco o nulo control de calidad en el contenido de muchas publicaciones en Internet y tampoco se espera que llegue a haberla”.

Un libro impreso, por tanto, debe seguir ciertos lineamientos de calidad y si se almacena correctamente, puede durar por muchos años. Y será siempre una buena fuente de referencia para maes-

tros, padres de familia y estudiantes que necesiten intercambiar ideas, para su posterior análisis.

Para los docentes de la escuela será de gran utilidad por la estructura de las lecciones: es detallada y con muchas lecciones de repaso. La información de cada capítulo es presentada de manera sencilla y cronológica, y con material de apoyo que refuerza los procedimientos de enseñanza que se usarán para cada lección.

La era digital

Aunque la nueva era digital amenaza al libro impreso un corto plazo de vida, los Ebooks no poseen las ventajas de un libro impreso, el que se puede manipular fácilmente, llevarse de un sitio a otro y que además no gasta recursos energéticos, ni dispositivos electrónicos para su uso.

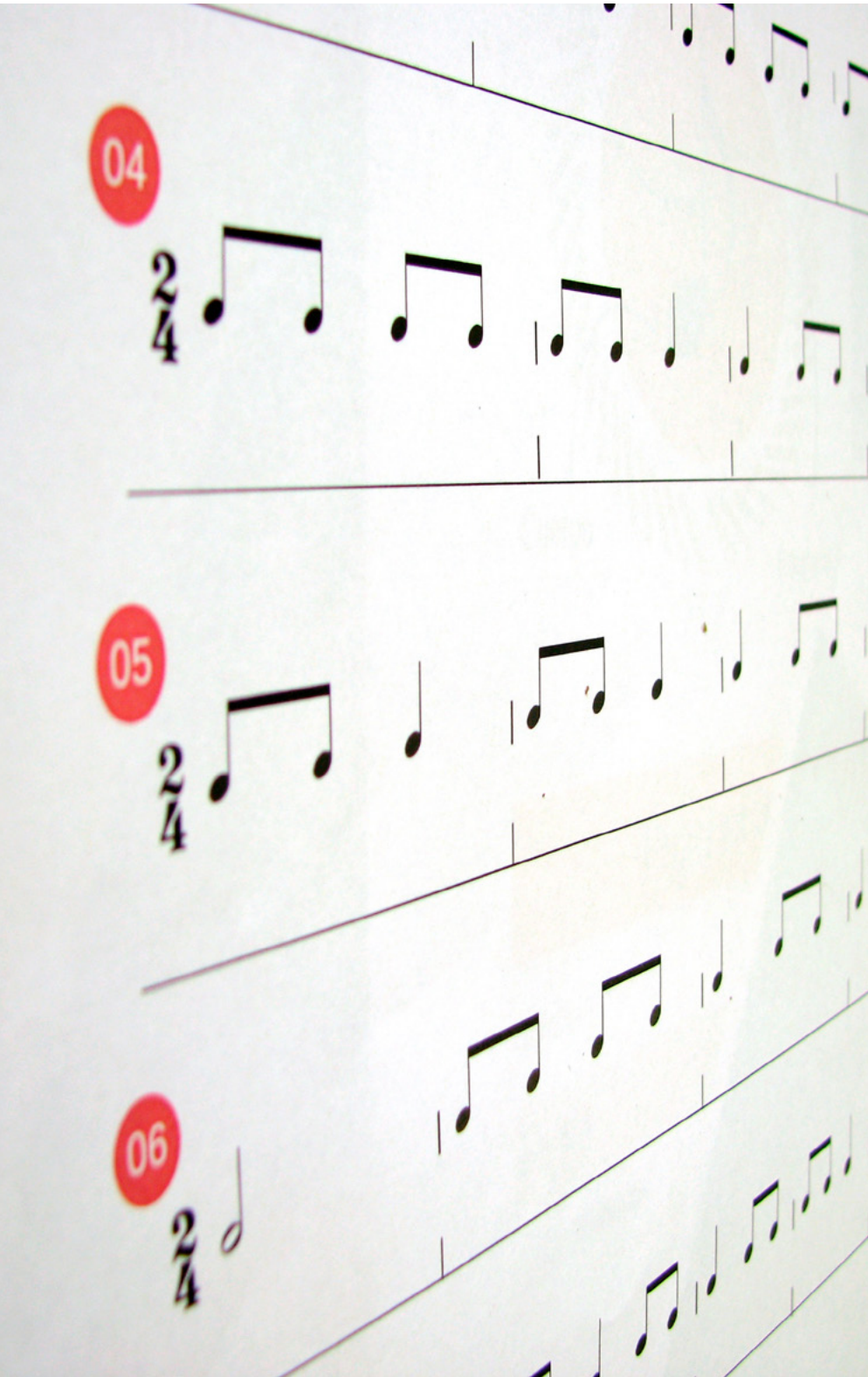
Sin embargo, no es la intención hacer a un lado los Ebook, como fuente fiable de consulta, y que en un futuro no lejano, tendrán el reconocimiento y libre acceso en cualquier rincón del planeta.

Al final de cuentas, según la bibliotecaria Hayes en un artículo publicado en el año 2,011 añade “no importa que método de lectura elija el estudiante, sea un libro impreso o un libro electrónico, lo importante es que los estudiantes disfruten de la lectura y analicen la información. Los estudiantes tendrán que aprender a evaluar, analizar y revisar la certeza de la información. Hoy en día, tienen que ser mejores lectores que antes”.

Por otra parte y siguiendo nuestra inclinación por los libros impresos, es necesario destacar la labor del diseñador gráfico editorial de crear nuevas propuestas de calidad pedagógica, gráfica y de contenido, para que no desaparezca y que siga siendo accesible a todas las personas que acuden a la Escuela de Arte y población en general.

5.3

Diseñar para la música



DISEÑO EDITORIAL APLICADO A LA MÚSICA

El diseño editorial puede contribuir a que se logren los objetivos icónico-visuales de esta ciencia. En la fotografía vemos una página diseñada para el método musical.

Foto Elaboración propia.

Diseñar es un proceso repetitivo para alcanzar una meta deseada. Desde la definición del problema hasta la pieza final, es un proceso metodológico que lleva a generar ideas creativas funcionales, es decir que cumplen de mejor manera los objetivos previamente establecidos, y donde se toma nota acerca del proceso realizado y aprender de ello para mejorar cada vez.

El diseño editorial es un camaleón. Puede adaptarse a cualquier ciencia que disponga de elementos para su ejecución. Es claro que la música y el diseño son dos áreas distintas. Sin embargo el diseño editorial puede contribuir a que se logren los objetivos icónico-visuales, de esta ciencia, que busca eficiencia y funcionalidad informativa.



Investigación y diagnóstico del problema.

En los primeros pasos de este largo proceso, se hizo una investigación acerca del diagnóstico de la problemática que enfrenta la Escuela Municipal de Arte. Se determinó que es necesario crear material educativo para alumnos de nivel inicial donde se les enseñe la importancia de conocer los conceptos y ejercicios básicos del lenguaje musical para el bien de su carrera como músico.

Se inicia la fase de investigación donde se revisa toda la información, acerca de los antecedentes de la institución, los objetivos, misión, visión valores, entrevista con los docentes, alumnos, identificar la problemática que tienen los alumnos al negarse a aprender los conceptos básicos del lenguaje musical, por considerarlo aburrido a sabiendas que es importante para ellos y las opiniones de los directivos del proyecto. Es un proceso donde se toman notas y analizan todos los datos obtenidos, producto de la observación y la convivencia con el grupo objetivo. Y como resultado de esa investigación se definió que la institución, no cuenta con materiales educativos que sistematizen los procesos de enseñanza para la formación de niños y jóvenes que por primera vez tienen contacto con la música.

La ideación.

Según Harris, Ambrose (2010) dice que es la fase en la que se identifican la motivación y necesidades del usuario final, y se generan ideas para satisfacerlas.

En nuestro caso será que los docentes tengan un material que sea capaz de motivar al estudiante y sepa la importancia de aprender los fundamentos teóricos y prácticos de la música para una formación académica de excelencia.

Se entra, entonces, en un proceso de análisis, donde se concentran los esfuerzos para hallar algo distinto antes que copiar una obra que ya existe. En esta etapa ser creativo significa conocer los fundamentos del campo musical, por lo menos saber los conocimientos básicos antes de realizar algo realmente productivo. Esta tarea requiere de un elemento más: la pasión, el deseo de hacer algo por puro placer, con entusiasmo y emoción de sacar de nuestra mente los recursos creativos más profundos.

Generar ideas no es tarea fácil. Se debe ser capaz de concentrar nuestra atención en el trabajo a realizar e ignorar cualquier elemento que nos distraiga. Se trata de combinar ideas, relacionar objetos, hacer variaciones, crear conexiones, hacer metáforas, procesar cada técnica empleada y llegar a la “ajá” cuando hemos encontrado una solución creativa.

Creación del prototipo

Luego de esta etapa vendría lo que Harris, Ambrose (2010) diría como la creación de prototipos, donde se llevan a cabo las ideas generadas, para que sean revisadas por especialistas, en este caso diseñadores editoriales, de comunicación y formación musical. Todo esto antes de presentarlo a nuestro grupo objetivo, es decir nuestro cliente.

Luego, de validar el documento ante especialistas, se realiza el análisis de los resultados y se seleccionan las ideas más factibles y que a nuestro criterio, tienen mayor incidencia en el material propuesto.

La implementación

Al final de todo este proceso, se llega a la implementación, que es el desarrollo del material educativo, en su fase final, el que es presentado al director y claustro de catedráticos para su aprobación.

The background of the page is a close-up, slightly blurred image of musical notation on a staff. The notes and lines are black on a light background, creating a rhythmic pattern. The text is overlaid on a white rectangular area in the center-right of the page.

Retroalimentación

Cuando ya se dijo y se hizo todo de nuestra parte, llega finalmente el momento de hacer una retroalimentación de todo el proceso creativo, abriendo paso al análisis de las nuevas ideas encontradas en este largo camino, reflexionar y sentirse satisfechos del trabajo realizado.

Lo ideal será de hacer un feedback del público objetivo, para determinar si la solución propuesta cumplió con los objetivos y establecer mejoras posteriores en proyectos futuros.

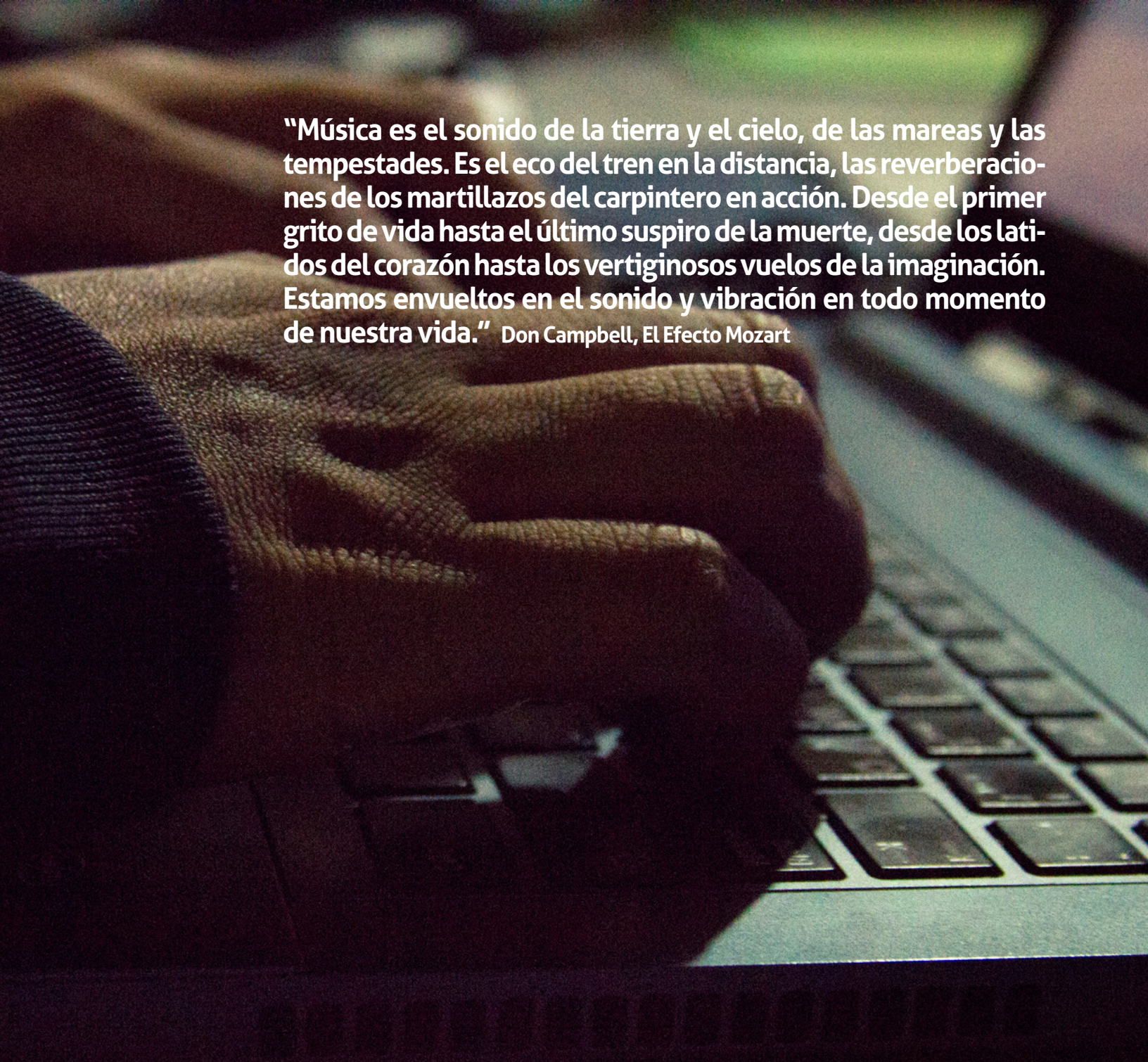
Como dijimos al principio, el diseño es un proceso repetitivo, donde con frecuencia implica revisar varias veces los pasos anteriores para trabajarlas de nuevo y mejorar, a medida que se avanza en el proyecto.

Desde el comienzo de un trabajo, existe la posibilidad de fracasar. Pero el coraje debe guiarnos a las ideas en acción. Si no estamos dispuestos a correr riesgos, nunca produciremos algo nuevo. Estar dispuestos a fracasar, nos da la libertad de explorar lo inexplorado.

Aprendemos y crecemos, sólo a través del fracaso y la experimentación.



Proceso de
producción gráfica
y validación



“Música es el sonido de la tierra y el cielo, de las mareas y las tempestades. Es el eco del tren en la distancia, las reverberaciones de los martillazos del carpintero en acción. Desde el primer grito de vida hasta el último suspiro de la muerte, desde los latidos del corazón hasta los vertiginosos vuelos de la imaginación. Estamos envueltos en el sonido y vibración en todo momento de nuestra vida.” Don Campbell, El Efecto Mozart

“El camino de un gran Músico”, es el concepto creativo en el que gira todo el proceso de visualización y ejecución de la pieza gráfica. Los códigos tipográficos, cromáticos, sonoros, de formato, lingüísticos e icónicos van en relación al mismo y es donde converge todo el proceso de análisis y diagnóstico de comunicación visual hecho para la Escuela Municipal de Arte.



6.1

Niveles de visualización

El objetivo de este trabajo es realizar un aporte al desarrollo y funcionalidad de piezas editoriales mediante una metodología de evaluación que mida la calidad del Método básico de lectura rítmica y melódica, entregado a la Escuela Municipal de Artes integradas “Santiago de los Caballeros”, Antigua Guatemala.

En el proceso de realización y validación, se han incorporado nuevos criterios en la maquetación y contenido del libro, contribuyendo a su mejora en la funcionalidad, operación y contexto.

El objetivo general, es diseñar material educativo impreso, que contribuya a la lectura e interpretación musical.

Se logró obtener una medición de calidad gráfica, que no depende de subjetividades, sino que se base en beneficios mensurables en términos de diseño y contenido, que logran efectividad en aspectos para una pieza de calidad.

Se consideró indispensable evaluar la calidad del mismo, para analizar e interpretar si efectivamente el problema que aborda el material editorial lo reduce o no, y en qué medida sirve de guía al maestro en la enseñanza musical.

Ante la pregunta del por qué se debe validar nuestro material gráfico es porque, en cualquier as-

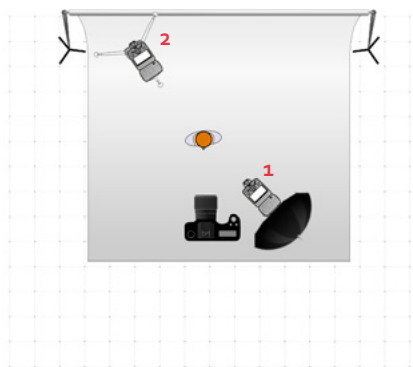
pecto de la sociedad se debe respaldar de algún modo por una medición científica y analítica. Esto nos llevará a determinar que el resultado es correcto y funcional.

Además es obligación profesional del Diseñador demostrar, que el trabajo que se está haciendo, cumple con los requisitos necesarios y establecer una evidencia documentada que garantice el material gráfico con atributos de calidad.

Procedimiento de validación

Durante todo el proceso de realización editorial, hubo una constante supervisión. En estas tres fases de validaciones, se convocó a maestros y profesionales en diseño gráfico, para analizar el diseño y contenido del material editorial. En este proceso, se presentaron las partes relevantes del Método básico de lectura rítmica y melódica, para que los profesionales dieran una opinión certera y neutral.

Se presentan a continuación las partes relevantes del libro, principalmente la pieza final, resultado de la tercera fase de validación, para luego presentar las demás (fase 1 y 2), y las conclusiones obtenidas en todos los procesos.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 28 mm, f/5.0 US, V/1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz

Fondo color negro.



Portada (violinista)

Nivel de visualización 3 ●●●

En esta serie de fotografías “El camino de un gran músico”, a cada estudiante se le explicó la intención de fotografiarlos y en la que debían realizar una interpretación real en su instrumento musical. Las siguientes imágenes demuestran la pericia de estos estudiantes que, además, son destacados en la Escuela de Arte.

La fotografía en blanco y negro realza la pericia de la estudiante en la lectura e interpretación musical. Su mensaje es simple y directo.

Logramos además, realizar un encuadre de plano medio corto, en un ángulo contra-picado muy sutil.

Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad, majestuosidad y, sobre todo, de una posición dominante frente al observador.

Para el título del libro, se utilizará una tipografía Serif denominada Elis, de contornos finos y gruesos, moderna, ya que va dirigido a jóvenes y adultos. Usamos la silueta de una Lira porque según los griegos, simboliza al Estado ciudadano, de la cultura y de la música. Y según la Biblia, en manos del Rey David, la lira evoca la unión con la divinidad y la religión.

Se logró un balance en la parte izquierda (la mano, por ejemplo) con el título del libro, por lo que logramos una agradable nivelación de elementos visuales.



Nivel de visualización 2 ● ●

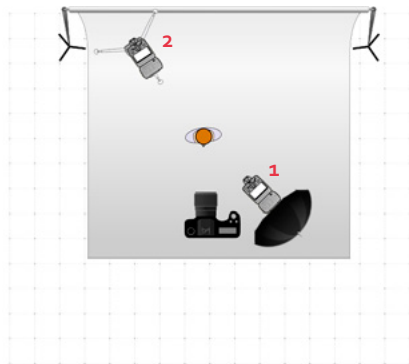
Cómo se había previsto en la fase 1 el título quedaría en la parte inferior izquierda. Sin embargo, al momento del montaje se tomó el criterio de posicionar el título en la parte superior derecha.

Como se pudo observar en el nivel 3, se hizo la corrección en el título con una reducción en el texto “rítmica y melódica” separándole del borde del círculo. Todo el texto fue movilizado hacia el centro para mantener equilibrio con la ilustración.



Nivel de visualización 1 ●

De una serie de 3 bocetos, se elige ésta, porque desde su fase inicial, se quiere incluir una parte de la partitura que el músico lee, como parte del concepto que se está manejando. El ángulo será contrapicado. Con este ángulo dotamos a la violinista en una posición dominante frente al observador.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 28 mm, f/5.0 US, V₁, 1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz

Fondo color negro.

Créditos

Texto basado en libros y referencias especializadas en lenguaje y docencia musical.

Mediación de contenido por **Elizabeth Rojo**.

Diseño Gráfico Editorial y Fotografía por **Ronald Danilo Pérez T.**

Agradecimiento a la Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros" de la Antigua Guatemala, a su Directora, claustro de catedráticos y alumnos que hicieron posible la realización de este proyecto.

Avalado por el Ayuntamiento de la Municipalidad de Antigua Guatemala y la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Id y enseñad a todos."



Vivi - 21 años - violinista.

"Leer partituras es muy importante porque se puede interpretar cualquier melodía fácilmente y sin ninguna limitante.

Tocar el violín es lo más hermoso, llena mi espíritu y su sonido me hace feliz."

Créditos

Nivel de visualización 3 ●●●

Se usó la retícula a 2 columnas para organizar textos e imágenes para lograr un equilibrio armónico entre ellos.

El pensamiento de la alumna de la portada plasma un mensaje importante acerca de la importancia de saber leer partituras, de sus anhelos y dedicación a su instrumento musical. El mensaje positivo

que brinda, es muy importante para transmitirlo a los próximos alumnos de la Escuela de Arte en los próximos años.

Al final se utiliza los 3 logos de las instituciones que promovieron la gestión de este proyecto.

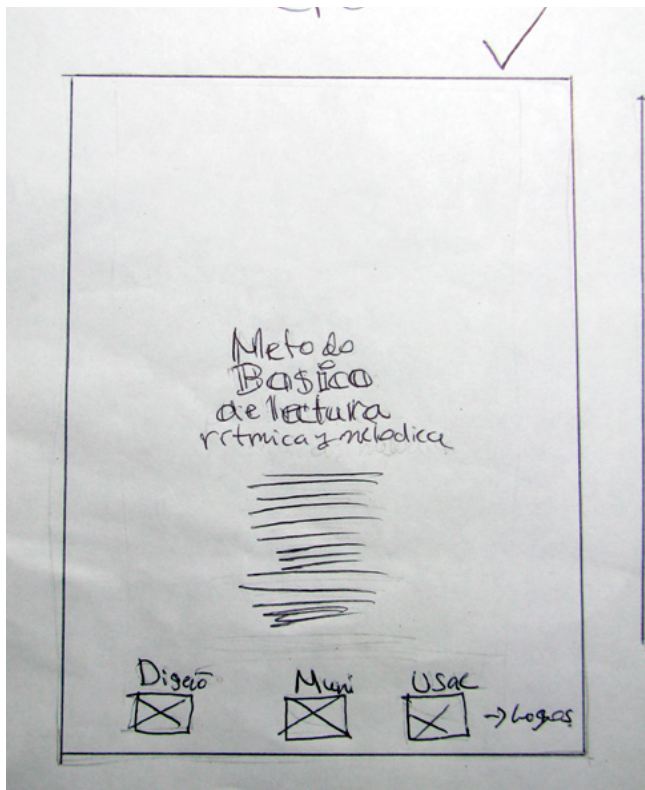
Se utiliza la fuente Arimo a 12 puntos, alineación a la izquierda y sin separación silábica pues la columna del texto es estrecha y provocaría separaciones de palabras repetitivamente.



Nivel de visualización 2 ●●●

En este apartado, se optó por agregar un elemento más. El pensamiento de la alumna de la portada. En la fase 3, este apartado, se le ha reducido el tamaño de la imagen en un 5% para equilibrar la imagen en el encuadre.

Los elementos simétricos planteados en la fase 1, se diagramaron de tal forma que el texto y la imagen no se obstruyeran entre sí.



Nivel de visualización 1 ●

El contenido simétrico de esta primera propuesta, está a una columna, centrado, para presentarlo de manera organizada. Aunque este tipo de diagramación puede producir un diseño estático, en este caso, utilizamos poco texto, por lo que lo hace agradable a la vista. Se utilizan las letras Elsie y Arimo un poco más pequeñas de lo usual, la amplitud de espacios en blanco es necesario para no recargar la vista.



Portada interna

Nivel de visualización 3 ● ● ●

Se hizo una combinación de colores contraste entre negro y rojo.

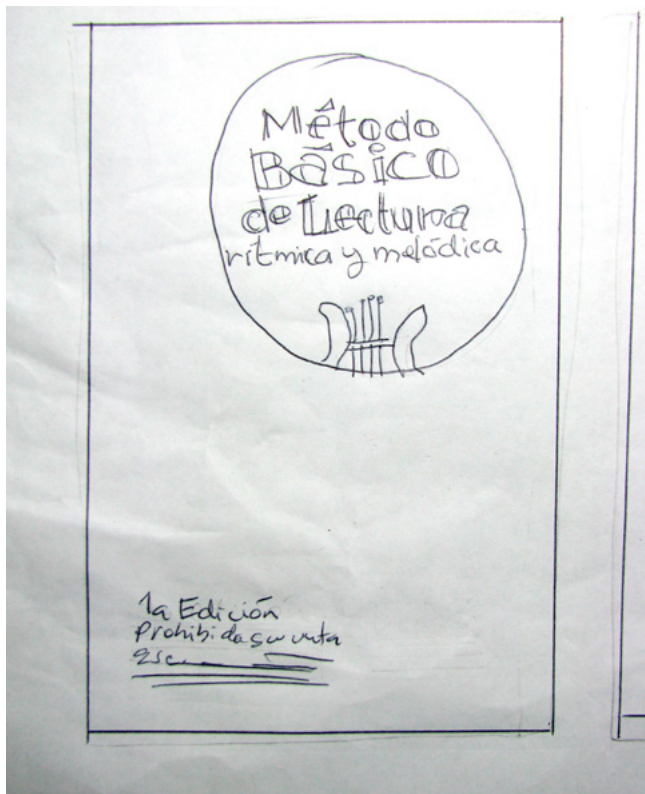
Una alineación derecha, aporta un fuerte direccionamiento de la vista que habitualmente lee de izquierda a derecha, rompiendo la hegemonía de una lectura normal.

Los elementos que colocamos en el título del libro son los datos de propiedad de la Escuela de Arte, la edición y la fecha de creación del libro. El diseño es minimalista.



Nivel de visualización 2 ● ●

En la segunda fase de visualización se colocaron los elementos en contraposición, sin embargo no existía una lógica en el orden expuesto, porque lo que en la tercera fase fue corregido.



Nivel de visualización 1 ●

La idea principal fue minimizar los elementos que conforman la página. Y aprovechar trabajar en negativo, para destacar puntos estratégicos dentro de dicha página.

I. Índice

Conceptos Básicos | 7

- A1 Figuras musicales | 08
- A2 Valores reales de las figuras musicales | 09
- A3 Silencios | 10
- A4 Compás | 11
- A5 Puntillo | 12
- A6 Unidad de tiempo | 13
- A7 Unidad de compás | 14
- A8 Unidad de medida | 15
- A9 Ligaduras | 18
 - A9.2 Ligaduras de frases | 18
- A10 Pentagrama | 20
 - A10.1 Líneas adicionales | 20
- A11 Barras de compás | 21
 - A11.1 Barra simple | 21
 - A11.2 Barra doble | 21
 - A11.3 Barra doble final | 21
 - A11.4 Inicio y fin de repetición | 21
- A12 Notas musicales | 22
- A13 Claves | 23
 - A13.1 Clave de Sol en segunda línea | 23
 - A13.2 Clave de Fa en cuarta línea | 23
 - A13.3 Clave de Do en tercera línea | 23
- A14 Escalística e interválica | 26
 - A14.1 Concepto de escalística | 26
 - A14.2 Intervalo | 26
 - A14.3 Concepto de interválica | 27
 - A14.4 Diferencia entre escalística e interválica | 27
 - A14.5 Tono y Semitono | 27

A15 Tonalidad y alteraciones | 28

- A15.1 Tonalidad | 28
- A15.2 Alteraciones | 28

A16 Escala Mayor | 29

A17 Escala Matriz | 29

A17.1 Do Mayor | 29

A18 El círculo de Quintas | 30

A19 Tonalidades | 32

- A19.1 Armaduras con sostenidos | 32
- A19.2 Armaduras con bemoles | 34

A20 Ejercicios | 36

- A20.1 Ejercicios, valores de las figuras musicales | 36
- A20.2 Ejercicios de comparación segmentaria | 37
- A20.3 Ejercicios con compases | 39
- A20.4 Ejercicios con notas musicales | 40
- A20.5 Ejercicios con barras de compás | 41
- A20.6 Ejercicios con compases | 42
- A20.7 Ejercicios con armaduras | 43

Lectura Rítmica | 45

B1 Leer rítmicamente bien | 46

B2 Sincopa | 59

Lectura Melódica | 63

C1 Cómo leer notas | 64

Melodías | 83

D1 Melodías clásicas | 84

- D1.1 Gavotte | 84
- D1.2 Sinfonía No.9 | 85
- D1.3 Ave María | 85
- D1.4 Air on the G String | 86
- D1.5 Valse des Fleurs | 87

D2 Melodías nacionales | 88

- D2.1 El Mishito | 88
- D2.2 La Sanjuanera | 89
- D2.3 Corazón de obrero | 90
- D2.4 El Barneño | 91
- D2.5 Luna de Miel en Río Dulce | 92
- D2.6 Noche Antiguera | 93
- D2.7 Luna de Xelajú | 94

D3 Melodías navideñas | 96

- D3.1 We wish you a Merry Christmas | 96
- D3.2 Rapa Pampam | 96
- D3.3 Rodillo el Remo | 97
- D3.4 Jingle Bells | 98
- D3.5 El Primer Noel | 98
- D3.6 Ángeles cantando están | 99
- D3.7 Jesu, Joy Of man's Desiring | 99
- D3.8 Sleigh Ride | 100
- D3.9 O Come, All Ye Faithful | 101
- D3.10 Blanca Navidad | 101

Prontuario musical | 97

E1 Guía de notación musical | 104

- E.1.1 Pentagrama | 104
- E.1.2 Claves | 104
- E.1.3 Silencios | 104
- E.1.4 Pausas | 105
- E.1.5 Tiempo y compás | 105
- E.1.6 Relación entre las notas | 105
- E.1.7 Articulaciones o acentos | 106
- E.1.8 Adornos | 108
- E.1.9 Repetición y codas | 109
- E.1.10 Dinámica | 111

E2 Términos musicales | 112

E2 Fuentes consultadas | 123

Índice

Nivel de visualización 3 ● ● ●

El índice está estructurado para un rápido recorrido visual, sin elementos distractores y con jerarquías tipográficas para separar cada módulo.

El título utiliza la letra Elsie a 37 puntos con un fondo de pentagrama para lograr la unidad visual del libro, luego cada capítulo tendrá la tipografía Elsie Regular a 17 puntos, para los subtítulos Arimo Regular a 11 puntos y sub subtítulos Arimo

en 9 puntos. Los números de página irán seguidos de los subtemas. El fondo es blanco y los títulos y subtítulos se trabajarán a color azul, según paleta de colores vista en los códigos cromáticos.

Se trabajó a tres columnas y como se puede observar, los datos no saturan la página.

La jerarquización tipográfica fue muy importante para separar los capítulos, de los títulos y los subtítulos. Junto a ello, se ha hecho que los subtítulos usen un color negro al 60%, logrando así, una mejor visualización entre capítulos y títulos.



Índice	
A. Conceptos básicos	
A.1 Unidades de medida 5	A.1 Unidades de medida 5
A.2 Silencios 8	A.2 Silencios 8
A.1 Unidades de medida 5	A.2 Silencios 11
A.2 Silencios 11	A.1 Unidades de medida 15
A.1 Unidades de medida 15	A.2 Silencios 20
A.2 Silencios 20	A.1 Unidades de medida 5
A.1 Unidades de medida 5	A.2 Silencios 8
A.2 Silencios 8	A.1 Unidades de medida 15
A.1 Unidades de medida 15	A.2 Silencios 20
A.2 Silencios 20	A.1 Unidades de medida 15
	A.2 Silencios 8
B. Lectura rítmica	
A.1 Unidades de medida 5	
A.2 Silencios 8	
C. Lectura melódica	
A.1 Unidades de medida 5	
A.2 Silencios 8	
E. Anexos	
A.1 Unidades de medida 5	
A.2 Silencios 8	
A.1 Unidades de medida 5	
E. Melodías	
A.1 Unidades de medida 5	
A.2 Silencios 8	
A.1 Unidades de medida 5	
A.2 Silencios 11	
A.1 Unidades de medida 15	
A.2 Silencios 20	

Método básico de lectura rítmica y melódica.

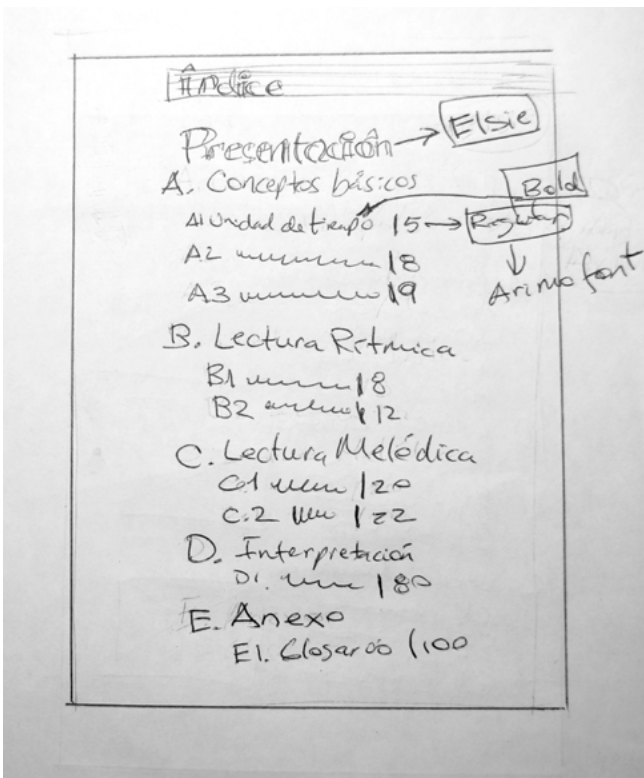
4



Nivel de visualización 2 ●●●

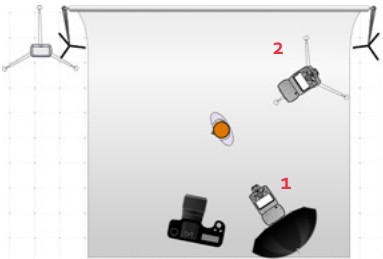
En la segunda fase, se utilizaron negritas para los subtítulos y regular para los números de página. Se utilizaron dos columnas para abarcar todo el contenido del libro.

Aún quedaría por definir la cantidad de información que llevará el libro, por lo que se tuvo que pensar en la inserción de una tercer columna.



Nivel de visualización 1 ●

La visualización en este nivel, sugiere que el contenido sea en base a jerarquías tipográficas. El título en letra Elsie a 37 puntos, luego cada capítulo tiene la tipografía Elsie Regular a 18 puntos, y el resto de información Arimo Regular a 13 puntos. Los números de página van seguido de los subtemas. El fondo blanco y los tipos de letras a color negro 90%. Se deja un espacio estimable en la página, previendo el uso de dos columnas o más. En este nivel se pone en claro que la diagramación fuése simple, directa y de fácil recorrido visual.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 56mm, f/5.0 US, V, 1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII, modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado, Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz.

Fondo color negro.



Fabiola - 17 años - clarinetista.

"Si no sabemos leer partituras, no sabríamos que tocar. Es fundamental para los que empezamos a aprender."

Con mi clarinete quiero inspirar al mundo porque cuando uno se propone algo, lo puede lograr."

Imagen 1 (clarinetista)

Nivel de visualización 3 ● ● ●

Con el concepto "El camino de un gran Músico", se tomó en cuenta a estudiantes destacados de la Escuela de Arte, para entender la importancia de leer rítmica y melódicamente para una buena interpretación.

De una serie de 5 imágenes, cada una contiene un texto (encerrado en un círculo), donde el estudiante expone la importancia de estudiar, de lograr sueños y el gusto por su instrumento musical.

Se utiliza la letra Arimo a 11 puntos. Se ha desactivado la opción de separación de palabras en cada imagen facilitando la lectura.

Se usó una iluminación a 45 grados encima del sujeto que le da realce y belleza. El encuadre utilizado, es plano medio en ángulo levemente contrapicado, dotándolo de mayor importancia ante el observador.

Cada imagen irá anterior a las portadas internas para reforzar el concepto creativo que se maneja. En este caso, la imagen irá precediendo al capítulo de conceptos básicos.



Nivel de visualización 2 ● ●

En cada cuadro, se logró captar la concentración del estudiante al momento de interpretar su instrumento y leyendo su pieza musical.

Se cambió el ángulo por la razón de que se hicieron varias tomas para lograr lo visualizado en la fase 1, con resultados poco atractivos, el sujeto no logró destacar en ángulo picado. Se utiliza fondo oscuro para realzar al sujeto principal.

El círculo de texto, se coloca en la parte inferior derecha para obtener un balance visual.

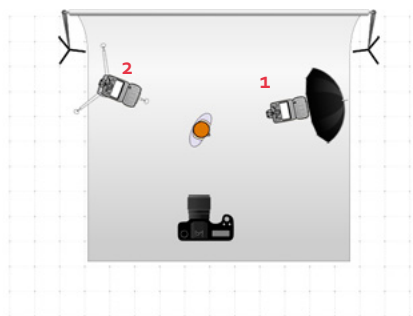


Nivel de visualización 1 ●

Este boceto muestra a la clarinetista leyendo su partitura e interpretando una melodía.

La fotografía es blanco y negro, ángulo picado y plano medio. El ángulo picado se realiza cuando hacemos la toma desde un ángulo más elevado, desde una posición más alta que la del sujeto. Con dicha perspectiva, logramos que el sujeto u objeto aparezca más pequeño, y por ende, disminuido.

El círculo de texto irá en la parte superior derecha para un balance entre texto e imagen.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 28 mm, f/5.0 US, V/1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz

Fondo color negro.



Imagen 2 (pianista 1)

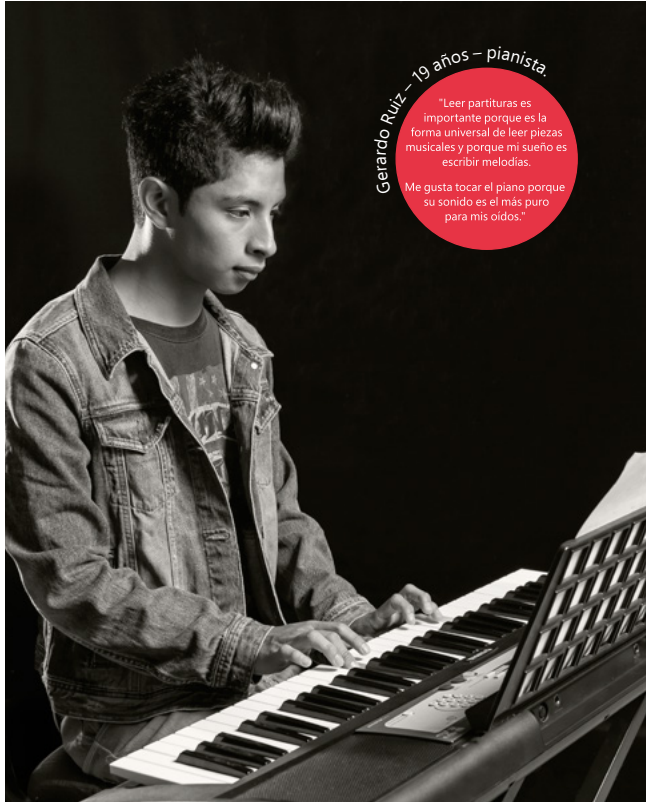
Nivel de visualización 3 ●●●

Esta pieza debe cumplir con la unidad visual que se está manejando y guiarse del concepto creativo. Encabezará el tema de lecturas rítmicas.

En la fotografía, el pianista tiene un encuadre de plano medio, refiriendo la habilidad interpretativa y en ángulo levemente picado, a 3/4. Se utiliza la monocromía en blanco y negro como recurso artístico.

Tal como se había explicado en párrafos anteriores, en esta serie de fotografías todos leen su partitura musical al momento de interpretar su instrumento. Cada círculo de texto tendrá el nombre del artista, su edad y especialidad en su instrumento.

Se utiliza el blanco y negro como recurso artístico y una iluminación estilo Rembrandt, utilizando dos flashes sincronizados para lograr este resultado.



Nivel de visualización 2 ●●

Esta serie de imágenes logran su objetivo de captar el momento de interpretación y lectura al unísono.

En nivel se mejoró el encuadre a un ángulo levemente picado, a 3/4 y captar la interpretación del alumno y sus manos sobre el teclado. Se logró realizar en plano medio y ángulo levemente picado. El pensamiento del alumno se había previsto de lado izquierdo, sin embargo, el encuadre permitió ubicarlo de lado derecho.

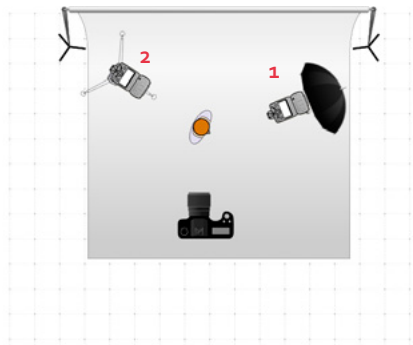


Nivel de visualización 1 ●

Cada imagen tiene un pensamiento propio del estudiante, encerrado en un círculo de color que responde a los códigos cromáticos antes expuestos. Se logra un orden visual que motiva al receptor a leer lo que el estudiante expresa.

Este boceto muestra un pianista leyendo música al mismo tiempo que interpreta, siguiendo el concepto creativo.

La fotografía fue prevista, desde un principio, en blanco y negro ángulo normal o a nivel, aunque en el proceso tuvo algunos cambios de encuadre y ángulo.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 75mm, f/5.0 US, V₁, 1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz

Fondo color negro.



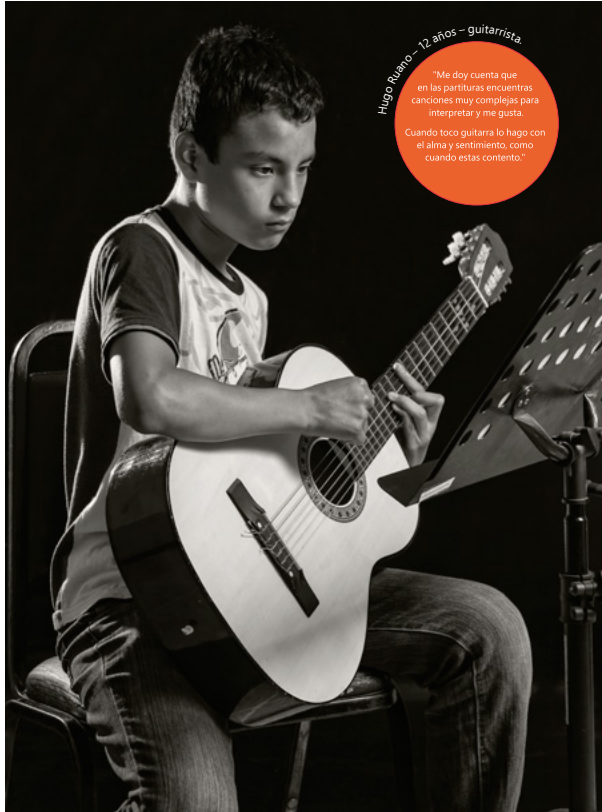
Imagen 3 (guitarrista)

Nivel de visualización 3 ●●●

La guitarra es otro de los instrumentos que la Escuela de Arte enseña. Los elementos tipográficos se colocaron en el extremo superior derecho. El encuadre es plano medio y contrapicado, destacando su habilidad interpretativa. Por su posición en la silla, el encuadre bajó un poco más de la cintura. Esta imagen precederá al tema de lecturas melódicas.

Entre los elementos visuales que se utilizaron en la composición esta la partitura, el instrumento y el intérprete, los cuales están presentes en todas las imágenes.

La iluminación se hizo al estilo Rembrandt. Este, es muy utilizado en retrato y sus características de iluminación tiene las luces y las sombras perfectamente definidas, con gran parte del rostro en sombras. Estilo propio del pintor Rembrandt en siglo XVII y muy utilizado en la actualidad.



Nivel de visualización 2 ● ●

De una serie de fotografías tomadas al guitarrista, se eligió esta fotografía, porque cumple los objetivos de la fase 1 y con algunas mejoras. El ángulo fue contrapicado, a 3/4, plano americano. La iluminación esta a 45 grados arriba del sujeto con un perfilado en la parte de atrás para separarlo del fondo negro.

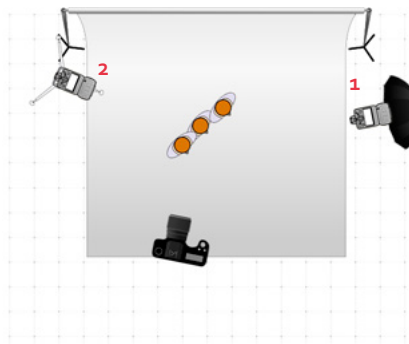
Se logró que el estudiante reflejara una interpretación real en su instrumento.



Nivel de visualización 1 ●

En esta fase, se visualizó la fotografía de un músico joven interpretando una melodía que debía incluir elementos importantes en la composición y realze de la composición. El ángulo se definió, en un principio contrapicado y en plano medio, el que tuvo cambios en la fase 2.

La iluminación, se pensó un tanto en contraluz, destacando al intérprete.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 60 mm, f/5.0 US, V1,1/160, ISO 400.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/1 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/4 de poder, sin modificador de luz.

Fondo neutro.



Grupo marimbístico, Escuela Municipal de Arte.
 "La ejecución instrumental desarrolla en los alumnos, atención, audición, creatividad y expresión musical. Además se genera en ellos, disciplina cuando participan de manera grupal."

Imagen 4 (marimbistas)

Nivel de visualización 3 ●●●

La marimba es el más importante instrumento musical de la Escuela de Arte y cuando se toca correctamente produce un sonido agradable al oído. Se decidió ubicar a la marimba en el capítulo de Melodías.

Se utilizará una composición de conjunto, es decir todos los intérpretes realizarán la misma acción.

Ángulo normal. La fotografía es un plano general, es decir que visualizamos completamente a nuestros marimbistas y se abarca todo los elementos de la escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza.

En la iluminación se utilizaron dos flashes, cuya luz principal esta del lado derecho del fotógrafo y una luz de perfilado ubicado de lado izquierdo.

El texto encerrado en un círculo amarillo, lo ubicamos en la parte inferior derecha y no obstruye los elementos importantes de la fotografía.



"La ejecución instrumental desarrolla en los alumnos, atención, audición, creatividad y expresión musical. Además se genera en ellos, disciplina, cuidado y participación."

Marvin Rosales - Marimbista y maestro de...

Nivel de visualización 2 ●●

En esta fase, logramos una imagen de conjunto, en el que los intérpretes denotan dominio interpretativo. El círculo de texto fue ubicado al final en la parte inferior derecha para no obstruir el recorrido visual de la imagen.

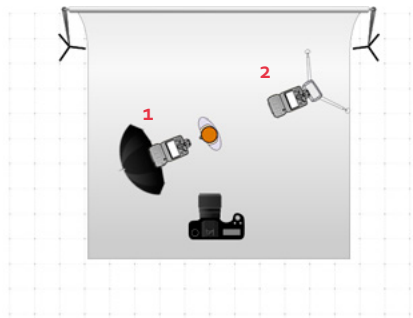
Se eligió el plano general por la razón de dar a conocer a los niños de la Escuela de Arte, que están en un nivel avanzado.



Nivel de visualización 1 ●

Se eligió la opción en esta fase, por ser una composición de conjunto, como lo es la marimba. Se pensó usar una combinación tipográfica informal para dar una personalidad propia al mensaje, sin embargo, se cambió en las siguientes fases con todas las imágenes antes expuestas.

La iluminación es lateral a 3/4, plano medio, ángulo levemente contrapicado.



CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE CÁMARA DIGITAL

Cámara Canon EOS T2i, EF28-135mm a 28 mm, f/5.0 US, V/1/160, ISO 100.

1. Flash principal, Canon 430EXII modo manual, 1/2 de poder, sombrilla con tela blanca.
2. Flash de perfilado Canon 430EX, modo manual, 1/16 de poder, sin modificador de luz

Fondo color negro.



Lázaro - 5 años - pianista.

"La musicalidad incluye tener inteligencia musical, aptitud psicomotora, imaginación creadora, sensibilidad auditiva, rítmica y melódica. Cuando estas aptitudes se estimulan desde muy pequeños y con métodos eficaces, desarrollan sus habilidades artísticas al máximo."

Vargas Deno, Ana, 2003, pag. 22

Imagen 5 (pianista 2)

Nivel de visualización 3 ●●●

Se hizo un espacio para los estudiantes más pequeños de la escuela de Arte. De esta forma reflejamos el nivel académico de los niños menores de 6 años y la metodología especial que los maestros tienen para ellos.

El ángulo es a nivel normal, plano medio corto, iluminación Rembrandt con perfilado en la parte de atrás del sujeto para separarlo del fondo. Se utilizó una composición de regla de los tercios, donde las manos del pianista están justamente en la línea de intersección. Será utilizado para la información del prontuario musical.



Nivel de visualización 2 ● ●

De fase 1 a 2, hubieron cambios que es necesario mencionar.

La dirección del pianista va hacia el lado izquierdo, debido a que en la primera visualización podría afectar el espacio del lomo, lo que le quitaría protagonismo al cuadro.

Se utilizó una iluminación a 70 grados por encima del sujeto y un perfilado para separarlo del fondo.

El texto está sin guiones de separación silábica para una fácil lectura.



Nivel de visualización 1 ●

En esta fase se pensó en un niño interpretando una obra musical. En una iluminación estilo Rembrandt, posición del sujeto a 3/4, ángulo normal, composición de regla de tercios. Se tuvo la posibilidad de no obtener los resultados deseados, por el hecho que los niños son impredecibles.

El círculo de texto fue colocado en la parte superior derecha, que posteriormente se cambiaría para dar mayor énfasis a la escena.



Portadillas

Nivel de visualización 3 ●●●

Las portadillas y su importancia de dar inicio a cada tema, hace que el diseño de cada uno de ellas, tenga un diseño sobrio y minimalista. Cada apartado usa un color diferente, según la paleta que se escogió para realizar este proyecto. Utilizando el recurso del contraste, logramos un impacto visual a cada apartado, lo que genera curiosidad en el lector.

Se trabajó mediante pesos visuales. La letra A es denominada Tipometry, estilizada, muy moderna. La utilizaremos únicamente para identificar cada portadilla.

Se puede observar, que cada portadilla tiene un cambio significativo en cada título. El texto se cerró en cada círculo. Anteriormente el texto se salía de dicha figura geométrica con una parte, del texto en positivo y otro en negativo. Sin embargo, se constató que había un bloqueo en la lectura. Ahora, dichos textos, han quedado dentro de cada círculo y este cambio la hizo más atractiva y fluida.

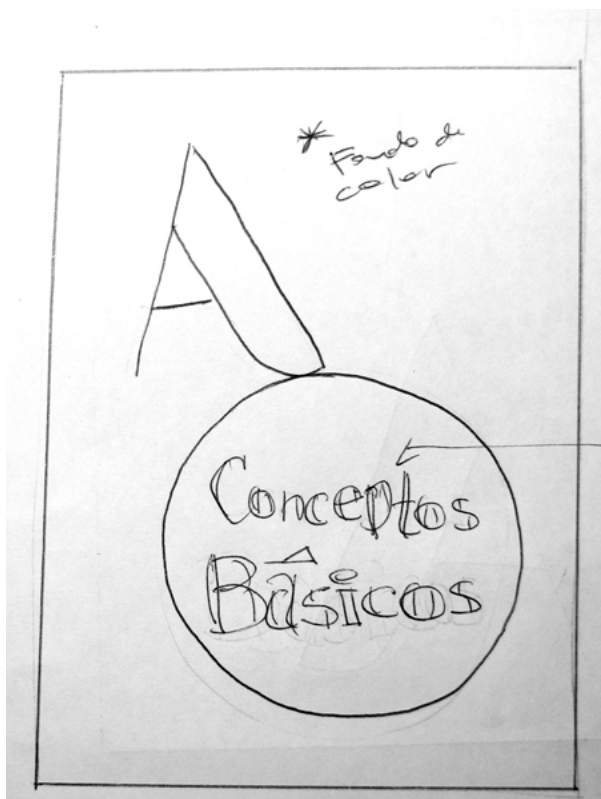
Dentro de las observaciones en la última validación, se decidió cambiar el nombre del apartado E. Los docentes concluyeron en darle el nombre de "Prontuario musical", por el contenido de este capítulo.



Nivel de visualización 2 ● ● ●

Vemos que el título se encierra en un círculo, por ejemplo este será de color celeste el fondo. El círculo quedará de color beige claro y las letras celestes. Nivelamos los pesos y queda una composición sobria y bastante agradable a la vista.

El elemento de más peso, es contrarrestado por la letra capitular, ubicada en la parte superior izquierda. Dicha capitular, la trabajaremos sobre un fondo de color con opacidad para no destacarle demasiado ante el título del apartado. La tipografía de los títulos está a 54 y 93 puntos dependiendo la longitud del texto.



Nivel de visualización 1 ●

Se eligió trabajar esta idea por su tendencia minimalista. La diagramación es simple con un recorrido visual óptimo. La simpleza y su justificación hacia la derecha, hace que cada apartado destaque.

La letra A es denominada Tipometry, estilizada, muy moderna, la utilizamos únicamente para identificar cada portadilla.

La tipografía Elsie para los títulos, se pensó trabajarlo entre 40 a 95 puntos, pero todo dependía de la longitud del texto.

Elsie 37 puntos, negro 90%

A1 Figuras musicales



Las figuras musicales son los elementos de la escritura musical que representan la duración relativa de los sonidos.

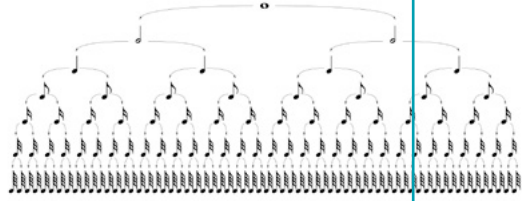
Figuras musicales y su valor relativo				
Símbolo				
Nombre	REDONDA	BLANCA	NEGRA	CORCHEA
Valor Relativo	1	2	4	8

Símbolo				
Nombre	SEMICORCHEA	FUSA	SEMIFUSA	GARRAPATEA
Valor Relativo	16	32	64	128

Valor relativo, son los valores numéricos que se asignan a las figuras musicales y que se utilizan en los compases musicales para indicar la unidad de tiempo.

Arimo 13 puntos, negro 90%

A2 Valores reales de las figuras musicales



En el ejemplo de arriba, se observa que el valor de la figura blanca (♫) es la mitad de la redonda (♩) y a su vez es el doble de la figura negra (♪). Se toma la figura negra (♪) como medida unitaria.

Los valores de las figuras musicales se determinan por su relación (mitad o doble) con la figura inmediatamente superior o inferior a ella.

Tabla de valores reales							
Figura Musical							
Valor Relativo	1	2	4	8	16	32	64
Valor Real	4	2	1	1/2	1/4	1/8	1/16

Arimo 12 puntos, negro 90%

Elsie 22 puntos, negro 90%

Arimo 9 puntos, negro 60%

Páginas internas

Nivel de visualización 3 ● ● ●

Se usó una retícula dividida en 6 columnas y 5 filas, se cuenta con una innumerable versatilidad y dinamismo para trabajar a los cuadros de texto y tablas.

Se puede ver que los números de página están más integrados, y el uso de color ayuda a dirigir la mirada, muy importante en el recorrido visual. La tipografía combinada con Elsie y Arimo, produce un contraste tipográfico y legibilidad.



A13

El círculo de Quintas

También conocido como círculo de cuartas, es un sistema utilizado para encontrar el orden de las tonalidades.

Consiste en un círculo que avanza por medio de intervalos de quintas ascendentes hacia la derecha o quintas descendentes hacia la izquierda, mostrando la tonalidad próxima ya sea con sostenidos (derecha) o con bemoles (izquierda).

La tonalidad de Do, que no tiene sostenidos ni bemoles, se sitúa al inicio del círculo. Siguiendo el círculo de quintas ascendentes a partir de Do Mayor, la siguiente tonalidad, Sol Mayor, tiene un sostenido. A continuación, Re Mayor tiene dos sostenidos, y así sucesivamente. De manera que, si se avanza en sentido

contrario a las agujas del reloj desde el principio del círculo mediante quintas descendentes, la tonalidad de Fa Mayor tiene un bemoles, Si Bemol Mayor tiene dos bemoles, y así sucesivamente.

Dado que el término "quinta" define un intervalo o razón matemática que constituye el intervalo diferente de la octava más cercano y consonante, el círculo de quintas es un círculo de tonos o tonalidades estrechamente relacionados entre sí. Los músicos y los compositores usan el círculo de quintas para comprender y describir dichas relaciones. El diseño del círculo resulta útil a la hora de componer y armonizar melodías, construir acordes y desplazarse a diferentes tonalidades dentro de una composición.³

Color naranja, opacidad 30%

La creación y el uso del círculo de quintas es el fundamento mismo de la teoría de la música occidental. Es tan esencial en la música de la escritura, ya que su diseño inteligente

es muy útil para componer y armonizar melodías, la construcción de acordes, y moviéndose a diferentes claves dentro de una composición.⁴

3. "The Circle of Fifths: A Brief History" en www.Dummies.com, (consultado el 24 de septiembre de 2013).

4. "The Circle of Fifths: A Brief History" en www.Dummies.com, (consultado el 24 de septiembre de 2013).

Arimo 8 puntos black 90%

Al principio, el cuerpo de texto se utilizó el tipo de letra, Arimo 13 puntos, luego se decidió utilizarlo a 12 puntos por razones de ingresar más contenido en cada página. Se hicieron pruebas impresas y se constató que la diferencia de un punto, es imperceptible. Se hace un espaciado entre líneas de 14 puntos, haciendo más fluida la lectura.

Se evita la utilización de negro sólido a 100% en el tipo de letra. Desde un principio, se planteó que el texto fuera más liviano. Se utilizó un color en negro sólido a 90%, logrando un cuerpo de texto agradable a la vista.

Además, en algunas páginas, se han introducido cuadros de color con opacidad de 30% y que exista dinamismo, evitando la monotonía.

D2.3 **Corazón de obrero**
Abel Sánchez

Método básico de lectura rítmica y melódica.

30

25

26

27

28

29

30

31

Lectura melódica.

73

98

99

100

101

102

103

104

105

Método básico de lectura rítmica y melódica.

86

Distribución de lecciones rítmicas y melódicas: La retícula para estos ejercicios fue definido en este nivel, con líneas horizontales con un centímetro de separación. La distancia entre un ejercicio y otro servirán para que el maestro o estudiante pueda hacer cualquier anotación necesaria.

Se calcula que la hoja debe tener un promedio de 9 líneas de ejercicios para que el estudiante lea con comodidad sin perderse en la lectura, por lo que se ha tomado en consideración desde el momento de la maquetación.



Nombre

Símbolo musical

Descripción

E1 Guía de notación musical

Estos son los símbolos y marcas que son comúnmente utilizados en partituras de todos los estilos e instrumentos en la actualidad.

E.1.1 Pentagrama

	Acolada o llaves	Conecta dos o más pentagramas para ser interpretados simultáneamente. Normalmente la encontramos en las partituras para piano.
	Barra divisoria punteada	Subdivide los compases largos de ritmo complicado en segmentos más pequeños para facilitar la lectura de la partitura.

E.1.2 Claves

	Clave neutral	Utilizado para instrumentos de percusión. Cada línea puede representar un instrumento de percusión dentro de un conjunto, como en una batería. Dos estilos diferentes de clave neutral aparecen en la imagen. También puede ser representada con una sola línea para cada instrumento de percusión.
	Clave de octavas	Las claves de sol y fa también pueden ser modificadas por los números de octavas. Un número ocho o quince por encima de una clave eleva el rango de una o dos octavas, respectivamente. De igual manera, un número ocho o quince por debajo de una clave reduce el rango de una a dos octavas, respectivamente.

E.1.3 Silencios

	Compás de espera	Indica el número de compás que se deben esperar en silencio.
--	-------------------------	--

E.1.4 Pausas

	Respiro	En una partitura, este símbolo dice al intérprete que debe tomar un breve aliento (o hacer una ligera pausa para instrumentos que no son de viento). Esta pausa no afecta el tiempo entero por lo general. Para instrumentos de cuerda indica levantar el arco y tocar la siguiente nota hacia abajo.
	Caesura	Indica una breve pausa silenciosa, durante la cual no se cuenta el tiempo. En un conjunto de cuerdas, el tiempo continúa cuando lo indica el director.

E.1.5 Tiempo y compás

	Compasillo	Este símbolo proviene de la notación rítmica del siglo XVI, en aquella época significaba 2/4 pero ahora es el equivalente a 4/4.
	Compasillo binario	Indica un tiempo de 2/2, queriendo decir 2 pulsos de blancas, también llamado Alla breve.
	Marca del metrónomo	Escrita al principio de una partitura y en el momento de cualquier cambio significativo del tiempo, este símbolo precisamente determina el tempo de la pieza musical asignando la duración absoluta de todas las notas en la partitura. En este ejemplo en particular, se le dice al intérprete que 120 negras caben en un minuto de tiempo.

E.1.6 Relación entre las notas

	Legato	Notas cubiertas por este signo son tocadas sin articular una separación a través de la interrupción del sonido.
	Glissando	Un continuo, ininterrumpido deslizamiento de una nota a la otra, que incluye un vibrato.

Método básico de lectura rítmica y melódica.

104

Fundamentos Musicales

105

Tablas: Las tablas se componen de filas y columnas y la unión de ellas, forman celdas que se pueden rellenar con texto y gráficos. Las tablas se utilizan a menudo para organizar y presentar información. Sin embargo, tienen la desventaja de pausar la lectura. En este tipo de diagramación eliminamos las líneas divisorias y se rellenó con color algunas celdas, para que el receptor no pierda la secuencia de lo que lee. Se utilizaron colores puros de la paleta electa para cada grupo, logrando una diagramación atractiva al lector.

0 METODO DE LECTURA.indd @ 57% [Previsualizar sobreimpresión] x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A1 Figuras musicales

Las figuras musicales son los elementos de la escritura musical que representan la duración relativa de los sonidos.

Figuras musicales y su valor relativo

Simbolo				
Nombre	REDONDA	BLANCA	NEGRA	CORCHEA
Valor Relativo	1	2	4	8
Simbolo				
Nombre	SEMICORCHEA	FUSA	SEMIFUSA	QUILAPATEIA
Valor relativo	16	32	64	128

Valor relativo, son los valores numéricos que se asignan a las figuras musicales y que se utilizan en los compases musicales para indicar la unidad de tiempo.

A2 Valores reales de las figuras musicales

En el ejemplo de arriba, se observa que el valor de nota blanca (♫) es la mitad de la redonda (♩) y a su vez es el doble de la nota negra (♮). Se toma la nota negra (♮) como medida unitaria.

Los valores de las figuras musicales se determinan por su relación (mitad o doble) con la figura inmediatamente superior o inferior a ella.

Tabla de valores reales

Nota Musical								
Valor Relativo	1	2	4	8	16	32	64	
Valor Real	4	2	1	1/2	1/4	1/8	1/16	

Elsie 37 pts.

Arimo 13 pts.

Elsie 22 pts.

Método taller de lectura rítmica y melódica.

Conceptos básicos

Sin errores

B2 Ejercicios rítmicos

A continuación se presentan una serie de ejercicios rítmicos para que lo practiques en casa o junto a tu profesor.

- 1
- 2
- 3
- 4

Lectura rítmica

35

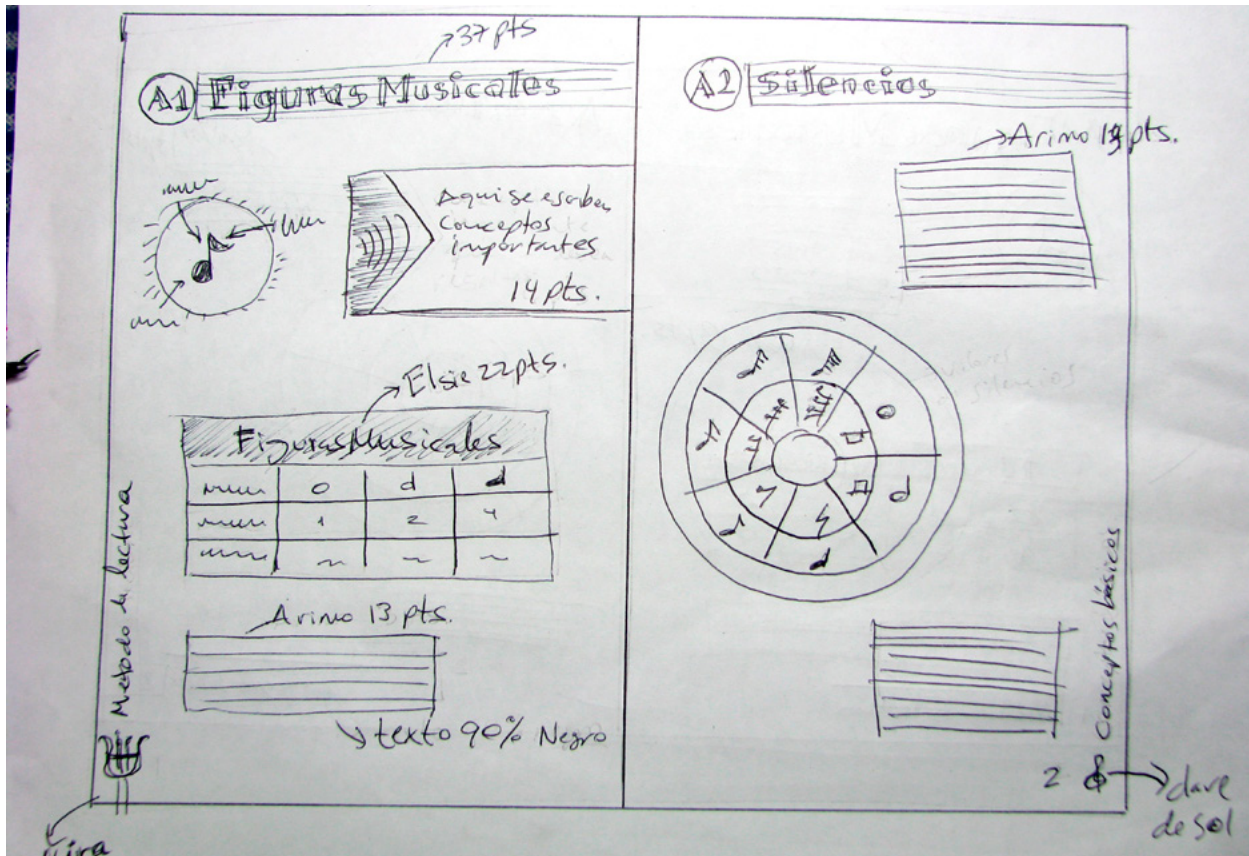
Nivel de visualización 2 ● ●

Se utilizó una retícula dividida en 6 columnas y 5 filas.

En este nivel, los números de página están más integrados, el uso de color ayuda a dirigir la mirada, muy importante en el recorrido visual.

La tipografía combinada con Elsie y Arimo, produce un contraste bien logrado y legible.

La parte de las tablaturas para los ejercicios rítmicos y melódicos tienen un espacio prudente entre uno y otro para evitar que al momento de la lectura se confundan de ejercicio. Este problema pasa frecuentemente en las clases, debido a que libros de otros autores, diagraman más líneas de ejercicios en una hoja.



Nivel de visualización 1 ●

Aquí se prueban los distintos elementos que se utilizarán en la diagramación. Se utilizan símbolos musicales en las cabeceras repetitivas, con alineación vertical, que no afecta el recorrido visual.

Se usó para los titulares la tipografía Elsie a 37 puntos.

A la par habrá un círculo para los subtemas. Además usamos líneas de pentagrama en los titulares para seguir con el concepto creativo.

Las definiciones que se desea resaltar estarán dentro de un cuadro con forma de etiqueta, para guiar al docente. Este texto, se pensó usarlo con Arimo Bold a 14 puntos. Los demás textos informativos utilizarían Arimo Regular a 13 puntos con una separación de interlineado de 15 puntos, para no saturar la lectura.

La diagramación cuenta con espacios en blancos suficientes para no saturar la página.



Contraportada

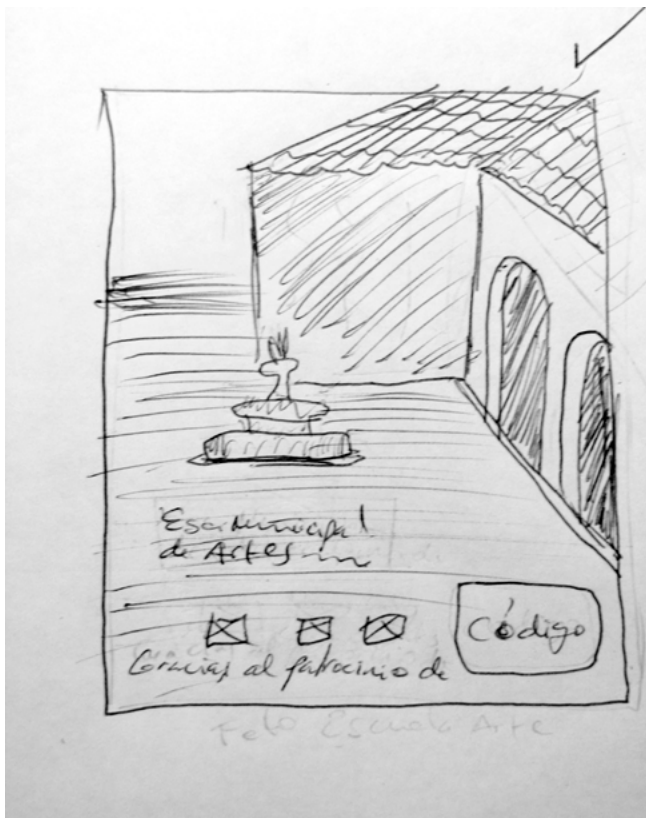
Nivel de visualización 3 ● ● ●

La contraportada muestra la fachada de la Escuela Municipal de Arte. Se utiliza el círculo de texto para hacer una breve descripción de los objetivos de la institución. Abajo se colocó los logos institucionales de la Escuela de Diseño, Universidad de San Carlos de Guatemala, Municipalidad de Antigua y un espacio para un posible patrocinador en la impresión de este material.



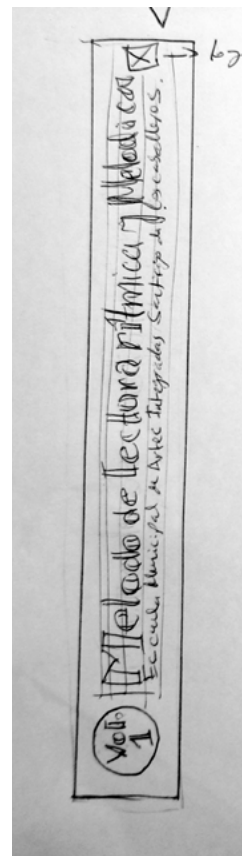
Nivel de visualización 2 ●●●

Se logró materializar la fotografía de la fachada con una serie de 10 fotografías unidas con Adobe Photoshop. El texto encerrado en un círculo, no tiene separación silábica que facilita la lectura.



Nivel de visualización 1 ●

Como parte de la divulgación de este centro de estudio, se colocará la fotografía de la fachada. En la parte inferior irá el nombre de la institución, los logotipos de los posible patrocinadores y un espacio para que sea colocado un código de inventario interno.



Lomo

Nivel de visualización 3

En esta sección se imprimen, el nombre del autor y título de la obra.

El libro tiene 124 páginas, por lo tanto se hace el lomo a la medida de 0.8 centímetros de ancho (más delgado de lo previsto). Da lugar a colocar el título del libro con la letra Elsie a 19 puntos, el nombre de la escuela y una parte del círculo donde se puede observar la ilustración de la lira, que utilizamos como ícono en la portada principal e interna.

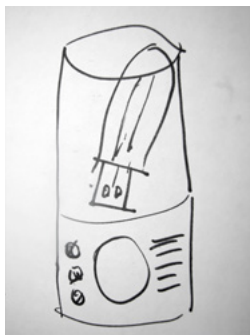
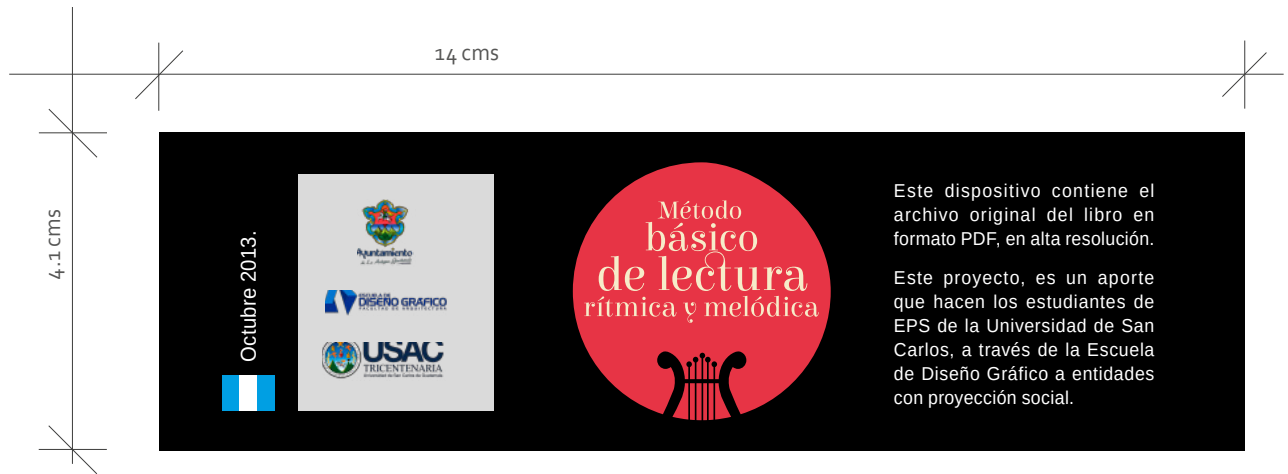
Nivel de visualización 2

En el lomo utilizamos los elementos visualmente previstos, con jerarquía de letras y contraste de color.

Necesitamos destacar el título y guardar una línea gráfica clara. Jerarquizar la información para una rápida identificación.

Nivel de visualización 1

Con la tipografía Elsie, se quiso destacar el título. El punto al inicio del lomo se utilizaría para destacar la edición. De fondo, líneas de pentagrama para seguir con la línea gráfica. En el extremo derecho, pondremos el logo de la Municipalidad de Antigua Guatemala.



Empaque

El empaque aporta valor agregado al producto ya sea en funciones de utilidad y seguridad.

Para este proyecto se necesita un empaque adecuado que garantice que el dispositivo Usb no se dañe, esté libre de polvo y de cualquier residuo que ponga en peligro la información ahí contenida. Este empaque es de material plástico. En la

parte de abajo tiene una esponja que evita golpes bruscos al dispositivo, y por su tamaño puede ser guardado en cualquier lugar que esté libre de humedad.

La etiqueta contiene la información acerca del formato en que fue entregado e información acerca del aporte que hizo la Escuela de Diseño Gráfico a entidades con proyección social. En el texto utilizamos la tipografía Arimo a 7 puntos.

6.2 Validaciones

Ante la pregunta del por qué se debe validar el material gráfico es porque, en cualquier aspecto de la sociedad se debe respaldar de algún modo por una medición científica y analítica.

Además, es obligación profesional del diseñador gráfico (y de cualquier otra especialidad), porque la institución en la que se trabaja, necesita confiar en el trabajo que se está realizando.

Por ello, es necesario establecer una evidencia documentada que provea un alto grado de garantía de que nuestro material gráfico cumple con sus especificaciones predeterminadas y atributos de calidad.



MATERIAL IMPRESO

Fue necesario imprimir el libro para que los profesionales en el ramo, tuvieran un contacto directo con el producto final y así lograr opiniones más certeras.

“La validación en un proceso, establece evidencia documentada que proporciona un alto grado de seguridad de que un proceso específico, consistentemente produce un producto que cumple las especificaciones y características de calidad predeterminados”.

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
<http://www.fda.gov/>

Por consiguiente, se aspira a obtener una medición de calidad editorial y de contenido que no dependa de subjetividades, sino que se base en los conocimientos adquiridos por el diseñador editorial, la experiencia de docentes y profesionales en diseño y comunicación visual que intervinieron en el proceso de desarrollo del libro y dieron su opinión al respecto.

De esta cuenta, se han incorporado nuevos criterios en la maquetación y contenido del libro, contribuyendo a su mejora en los niveles funcional, operativo, contextual, como guía eficaz para el maestro, así como para sus futuros estudiantes.

A continuación se muestran los instrumentos utilizados en la recopilación de información, en las tres etapas de validación y sus respectivas conclusiones.



Con el grupo objetivo

Validación fase 3

Grupo objetivo (maestros 20 a 35 años de edad)

Se convocó a los maestros a una reunión, previa cita, para la visualización y análisis del contenido del material editorial. Se imprimió el material educativo, para que el grupo objetivo tuviera contacto real con el producto final.

Se preparó una presentación, que fue visualizado en un proyector de imágenes, para que los docentes analizaran el 90% del contenido terminado y lograr una validación lo más crítica posible.

Instrumento

Encuesta. Wikipedia dice: una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

Se obtuvo la información de 3 docentes de la Escuela Municipal de Arte, quienes tuvieron acceso al material impreso con las partes relevantes del libro y además visualización, mediante una cañonera o proyector, de todas las páginas del libro (90%) terminado. Antes de empezar, se hace una breve reseña acerca del objetivo de conocer su opinión en cuanto a contenido y funcionalidad del mismo y del que se obtuvieron los siguientes resultados.



ENCUESTA

Maestros de música de la Escuela de Arte, analizan las preguntas y dan su punto de vista.

¿Para qué le puede servir el material que acaba de ver?

Los 3 docentes reconocen la importancia del material de apoyo como una herramienta importante para que el estudiante aprenda los conocimientos básicos del lenguaje musical, la lectura rítmica y melódica.

¿Qué se pretende con este libro?

Los docentes indican que con este material lograrán que el alumno aprenda rápida y eficazmente una adecuada lectura musical.

¿Qué parte de la propuesta recuerda más y por qué?

Dos de ellos se enfocan en la primera parte del libro, que corresponde a los conceptos básicos. Uno de ellos se fija en los ejercicios rítmicos, ya que observa que hay facilidad de lectura.

¿Considera que los colores utilizados puede ser una ayuda al lector?

Se reconoce el color como atractivo visual en el libro. Según sus opiniones son llamativos y agradables a la vista.

¿Hay alguna parte que le fue difícil de comprender?

Del 90% del contenido presentado ante los maestros, ninguno tuvo alguna objeción de que uno de los temas haya causado confusión o que dificulte su labor de enseñanza.

¿Hay algo que considere que debe eliminarse o mejorar?

Hubo una confusión entre notas y figuras musicales, por lo que eso se ha corregido. Se piden más melodías básicas y ordenar de mejor manera los ejercicios rítmicos y melódicos, esto es en cuanto a nivel de dificultad.

¿Por qué considera usted que se utilizaron este tipo de fotografías en la propuesta que se le acaba de presentar?

Los docentes reconocen que las fotografías representan los instrumentos a los que están enfocados para enseñar solfeo el próximo año. Además, se hace énfasis, que son estudiantes ejemplares y perseverantes.

¿Considera que esta información es útil para usted?

Ellos indican, que si tienen información detallada, sencilla y que les ayudará a tener un orden en la información para transmitirles a sus estudiantes.

Comentarios

En los comentarios, uno de ellos expuso la necesidad de dibujos animados para los estudiantes más pequeños. Los otros dos maestros expusieron que el contenido tenía lo básico y que se podría adaptar a los más pequeños.



Conclusiones fase 3

El instrumento utilizado en la validación de este trabajo, resultó útil en la recopilación de información confiable. Como se había mencionado, el principal objetivo de la validación fue asegurar que nuestro material editorial tuviera calidad y sobretodo funcionalidad para la enseñanza.

Los cambios propuestos por los docentes fueron, en su mayoría, de contenido. Sin embargo, hubieron observaciones las cuales se toman en cuenta para mejorar el nivel visual de cada pieza. Todas las observaciones se consideran por igual, ya que se considera que son igualmente importantes y eso ayuda a que todo el diseño en general tenga armonía y equilibrio.

Entre las características mejor catalogadas, fue la utilización de color en los textos, haciendo agradable la lectura, al igual el uso de imágenes para apoyar la necesidad de promover la adecuada lectura musical y un buen desempeño interpretativo.

La observación también fue parte importante en este análisis. Al evaluar la eficacia del material se pudo observar la curiosidad de los maestros por ver los temas que se expusieron en el libro. Se constató el interés en la revisión, y de ello se obtuvieron opiniones puntuales que ayudaron a optimizar el contenido del libro.

Los docentes revisaron cada página y dieron sus opiniones de aprobación en un 90%. Se hicieron cambios sustanciales en cuanto al contenido, por ejemplo, ordenamiento de ejercicios rítmicos y melódicos para llevar al estudiante al aprendizaje de manera gradual.

Según la encuestas, los docentes de la institución están satisfechos con el material editorial realizado, siendo para ellos un material fácil de entender, con ejemplos claros y riqueza de contenido.

Por último diremos, que el resultado obtenido en este trabajo, afirma que el material que entregamos es funcional para la enseñanza.



DOCENTE DE FORMACIÓN MUSICAL

En la foto, el epesista muestra las partes importantes del libro al docente.

Validación fase 2

Grupo objetivo (maestros 20 a 35 años de edad)

En esta segunda fase de validación se obtuvieron opiniones de dos profesionales en el ramo musical y de diseño y comunicación. Uno de ellos es un maestro de música con 16 años de experiencia vigente y 27 años como músico marcial en la ciudad de Guatemala. La siguiente profesional es Licenciada en Comunicación y Diseño de la Universidad Galileo, con maestría en Mercadeo Estratégico.

Para validar este proyecto se pretende que los profesionales lean el contenido y analicen su grado de funcionalidad editorial y de contenido teórico.

Técnicas de validación

Las técnicas de validación utilizadas para este proyecto son las siguientes: Entrevista y encuesta.

Entrevista: Según Wikipedia una entrevista es un diálogo entablado entre dos, tres o más personas: El entrevistador o entrevistadores que interrogan y el/los entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.



Entrevista al músico docente

En este caso, se empleó la entrevista para el maestro de formación musical, debido a la complejidad del tema y porque además no es un área al cual nos dedicamos. Se tomó en cuenta la funcionalidad y riqueza del contenido del libro y su impacto en relación al orden en que están distribuidos los temas y su aplicación en la enseñanza en el nivel básico.

Estos fueron sus comentarios.

¿Considera este libro, como una guía para usted si lo tuviera que enseñar a sus alumnos?

El método es un maestro. Claro este método me servirá para ampliar mis explicaciones. Sirve pues, como guía. A partir de estos temas yo voy ampliando la información dependiendo de mi grupo de alumnos que tenga a cargo.

Claro no me baso sólo con lo que dice el libro. Me gusta ampliar, porque es función de un maestro.

¿Cómo ve la estructura de los temas tratados en este método?

Pienso que el orden como está estructurado el método está bien. Claro, regularmente uno empieza enseñando el pentagrama y las notas musicales. Pero eso, depende, como le decía, del maestro y su modo de como puede ir mezclando todos estos conceptos para que el alumno vaya comprendiendo lo básico del lenguaje musical.

¿Cree que este material es apto para un alumno principiante?

Si, cuando uno trabaja nivel básico, tiene que comprender que no todos los alumnos tienen el mismo nivel de aprendizaje y es función del maestro adaptarse y seguir con el programa de estudios. Me parece funcional y creo que es interés del

alumno y maestro en que se puedan asimilar bien estos conceptos.

¿Cree usted que el libro, es funcional para la enseñanza?

Si, el libro, como va, me gusta. No esta muy grande, como otros métodos de enseñanza. En este libro vamos, como decir, "a pasos largos", es nuestro deber como maestros ir más despacio, a pasos pequeños, pero eso ya le corresponde al maestro. Es nuestro deber. Es una buena base.

¿Las tablas utilizadas y uso de colores son adecuados para el libro?

Si, lo veo bien. Ayuda a mejorar la comprensión de los temas.

¿Tiene alguna observación acerca de alguno de los puntos aquí tratados?

En cuanto a la parte rítmica, cada maestro tiene un método específico de enseñar a sus alumnos acerca de medir bien los tiempos de cada nota. Me parece bien que deje un espacio para que el maestro y alumnos trabajen los ritmos.

En la parte melódica me gustaría ver más orden en los ejercicios, cuando usas sostenidos y bemoles. Existen infinidad de ejercicios para esta parte, sería bueno clasificar los que vayamos a utilizar a nivel básico.

Encuesta a la profesional en Diseño.

La encuesta fue enviada vía correo electrónico y analizada, para dar un soporte real al trabajo realizado. Las preguntas toman en cuenta varios aspectos sobre color, tipografía, uso de espacio, retículas y un enfoque hacia el lado de efectividad comunicacional. Estos fueron los resultados.

1. ¿Considera que existe fluidez visual en las piezas presentadas? **Si**
2. ¿Existe una adecuada jerarquía tipográfica? **Si**
3. ¿Cree usted que el contenido motiva la lectura y el aprendizaje en el estudiante? **Si**
4. ¿El concepto creativo “El camino de un gran músico” se refleja en libro? **Si**
5. ¿Las imágenes refuerzan el contenido y propósito del libro? **Si**
6. ¿Cree usted que el libro se adapta a las necesidades de los maestros? **Si**
7. ¿Cómo considera la diagramación general del libro? Mala Regular Buena
8. ¿Cree que el uso de tablas en el libro, ayudan a ordenar la información? **Si**
9. ¿Considera que la paleta de colores utilizada apoya la fluidez visual? **Si**
10. ¿Cómo considera el papel del diseñador gráfico editorial en la realización de este material educativo? Mala Regular Buena

Sus comentarios son muy importantes para mejorar la calidad visual, didáctica y estética del libro. ***“Considero que el uso de las fotografías como testimoniales, ayuda a que el estudiante se sienta identificado y motivado a estudiar la base del contenido para una mejor comprensión sea cual sea su rama musical. Mientras que los maestros tendrán un soporte dinámico para sus cátedras con material educativo visual.”***

Conclusiones fase 2

A partir de las observaciones y sugerencias hechas por los dos profesionales, indican que tenemos un material educativo eficaz, funcional, con riqueza en contenido de información y calidad editorial. Tanto el maestro de formación musical como la Licda. en Diseño y Comunicación, hicieron correcciones en cuanto a contenido y orden de información, lo que nos indica que podemos seguir con el proceso tomando en cuenta dichas observaciones.



Validación fase 1

Autoevaluación

Es un método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se dispone para la realización de proyectos editoriales, así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico. La autoevaluación es una herramienta muy práctica a la hora de conocer los avances y las desviaciones respecto de los objetivos, planes, entre otros

y de las cuales dependen las mejoras de la funcionalidad en el proceso. En el caso del desarrollo del libro, la auto evaluación consiste en la revisión detallada y periódica por parte del diseñador para añadirle mejoras a la pieza.

Si bien es discutida ésta herramienta en cuanto a la objetividad que puede resultar del hecho de tener que autoevaluarse, no se puede negar la importancia que resultará de ella en caso que el diseñador gráfico la realice con absoluta honestidad.

		Principios a evaluar en el diseño / 10 pts.										
Nombre de la versión		Pertinencia	Memorabilidad	Fijación	Legibilidad	Composición	Abstracción	Estilización	Diagramación	Diseño tipográfico	Uso de color	RESULTADO / 100
opción	1 Portada	10	10	10	10	10	2	9	9	9	9	88
	2 Portadillas	9	10	10	10	10	1	8	10	9	10	87
	3 Índice	6	7	7	9	9	4	4	9	3	6	64
	4 Páginas maestras	10	8	9	9	9	5	7	10	5	9	81
	5 Imágenes	10	10	10	10	10	9	10	10	9	9	97
	6 Empaque	9	9	9	9	10	5	9	9	7	10	86
	7 Lomo	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	88
	8 Portada interna	10	10	10	10	10	8	10	10	9	10	97
	9 Créditos	9	9	9	9	9	6	9	9	9	9	87

Conclusiones fase 1

Este documento tiene secciones en que la propuesta guarda relación con el concepto creativo “El camino de un gran músico”. El mensaje contenido en el diseño es adecuado para el grupo objetivo.

El mensaje visual tiene la capacidad de posicionarse en la mente del grupo objetivo. El uso de colores, imágenes y mensajes adecuados facilita la fijación de los mensajes acá descritos. Su composición se presenta armónica, agradable estética y reúne las condiciones necesarias para llamar la atención del grupo objetivo.

La diagramación está construida a partir de una retícula, la cual favorece la optimización de los recursos visuales y junto con el color, favorece a la temática musical, ya que los colores se ven a asociados a las notas musicales y dependiendo su agudeza o gravedad la temperatura del color varía.

6.3

Pieza final de diseño

El proceso por el que se diseña una pieza de editorial es complejo, e implica el conocimiento de las características tipográficas, cromáticas, de diagramación, composición y funcionalidad.

La principal tarea del diseñador es traducir una serie de requerimientos e ideas previas en las dimensiones y formas finales que tendrá la pieza a diseñar. Para conseguirlo de forma optimizada el diseñador debe hacer uso de su experiencia, conocimientos y de una metodología de diseño adecuada para que cumpla con las expectativas del grupo objetivo.

El objeto de este trabajo es poner de manifiesto las 124 páginas de la pieza editorial, que es el resultado de este proceso, que como vimos en los resultados de las validaciones realizadas, la Escuela Municipal de Artes integradas “Santiago de los Caballeros” contará con un libro funcional y práctico para la enseñanza básica del lenguaje musical.



Créditos

Texto basado en libros y referencias especializadas en lenguaje y docencia musical.

Mediación de contenido por Elizabeth Rojo.

Diseño Gráfico Editorial y Fotografía por Ronald Danilo Pérez T.

Agradecimiento a la Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros" de la Antigua Guatemala, a su Directora, claustro de cátedráticos y alumnos que hicieron posible la realización de este proyecto.

Avalado por el Ayuntamiento de la Municipalidad de Antigua Guatemala y la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Id y enseñad a todos."



16 años - violinista.

"Leer partituras es muy importante porque se puede interpretar cualquier melodía fácilmente y sin ninguna limitante.

Tocar el violín es lo más hermoso, llena mi espíritu y su sonido me hace feliz."



© Propiedad de La Escuela Municipal de Arte "Santiago de los Caballeros" Antigua Guatemala, Guatemala, C.A.

1a. Edición
Noviembre de 2013.

I. Índice

Conceptos Básicos | 7

- A1 Figuras musicales | 08
- A2 Valores reales de las figuras musicales | 09
- A3 Silencios | 10
- A4 Compás | 11
- A5 Puntillo | 12
- A6 Unidad de tiempo | 13
- A7 Unidad de compás | 14
- A8 Unidad de medida | 15
- A9 Ligaduras | 18
- A9.2 Ligaduras de frases | 18
- A10 Pentagrama | 20
- A10.1 Líneas adicionales | 20
- A11 Barras de compás | 21
- A11.1 Barra simple | 21
- A11.2 Barra doble | 21
- A11.3 Barra doble final | 21
- A11.4 Inicio y fin de repetición | 21
- A12 Notas musicales | 22
- A13 Claves | 23
- A13.1 Clave de Sol en segunda línea | 23
- A13.2 Clave de Fa en cuarta línea | 23
- A13.3 Clave de Do en tercera línea | 23
- A14 Escalística e intervalica | 26
- A14.1 Concepto de escalística | 26
- A14.2 Intervalo | 26
- A14.3 Concepto de intervalica | 27
- A14.4 Diferencia entre escalística e intervalica | 27
- A14.5 Tono y Semitono | 27

- A15 Tonalidad y alteraciones | 28
- A15.1 Tonalidad | 28
- A15.2 Alteraciones | 28
- A16 Escala Mayor | 29
- A17 Escala Matriz | 29
- A17.1 Do Mayor | 29
- A18 El círculo de Quintas | 30
- A19 Tonalidades | 32
- A19.2 Armaduras con sostenidos | 32
- A19.3 Armaduras con bemoles | 34
- A20 Ejercicios | 36
- A20.1 Ejercicios, valores de las figuras musicales | 36
- A20.2 Ejercicios de comparación segmentaria | 37
- A20.3 Ejercicios con compases | 39
- A20.4 Ejercicios con notas musicales | 40
- A20.5 Ejercicios con barras de compás | 41
- A20.6 Ejercicios con compases | 42
- A20.7 Ejercicios con armaduras | 43
- Lección Rítmica | 45
- B1 Leer rítmicamente bien | 46
- B2 Síncopa | 59
- Lección Melódica | 63
- C1 Cómo leer notas | 64
- Melodías | 83
- D1 Melodías clásicas | 84
- D1.1 Gavotte | 84
- D1.2 Sinfonía No. 9 | 85
- D1.3 Ave María | 85
- D1.4 Air on the G String | 86
- D1.5 Valse des Fleurs | 87

- D2 Melodías nacionales | 88
- D2.1 El Mishito | 88
- D2.2 La Sargamanta | 89
- D2.3 Corazón de obrero | 90
- D2.4 El Borneño | 91
- D2.5 Luna de Mel en Rio Dulce | 92
- D2.6 Noche Antigua | 93
- D2.7 Luna de Xela | 94
- D3 Melodías navideñas | 96
- D3.1 We wish you a Merry Christmas | 96
- D3.2 Rapa Pampa | 96
- D3.3 Rodolfo el Bero | 97
- D3.4 Jingle Bells | 98
- D3.5 El Primer Noel | 98
- D3.6 Angeles cantando están | 99
- D3.7 Jesu, Joy Of man's Desiring | 99
- D3.8 Sleigh Ride | 100
- D3.9 O Come, All Ye Faithful | 101
- D3.10 Blanca Navidad | 101
- Prontuario musical | 97
- E1 Guía de notación musical | 104
- E.1.1 Pentagrama | 104
- E.1.2 Claves | 104
- E.1.3 Silencios | 104
- E.1.4 Pausas | 105
- E.1.5 Tiempo y compás | 105
- E.1.6 Relación entre las notas | 105
- E.1.7 Articulaciones o acentos | 106
- E.1.8 Adornos | 108
- E.1.9 Repetición y codos | 109
- E.1.10 Dinámica | 111
- E2 Términos musicales | 112
- E2 Fuentes consultadas | 123

II. Presentación

Este libro que verá a continuación es un aporte a beneficio del arte y la música para la región y, por ende, al país.

Este libro contiene una recopilación de textos selectos de autores importantes, y tiene como objetivo, colaborar con la docencia para guiar al estudiante hacia el aprendizaje de la lectura musical.

En el primer capítulo se conocerán los elementos básicos de la escritura musical. Aprenderemos las figuras musicales (redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea...) e indicar un valor de tiempo. Luego, estudiaremos todo lo relacionado con las notas musicales, el pentagrama, claves, tonalidades y alteraciones.

En el segundo capítulo veremos ejercicios prácticos de lectura rítmica para que el estudiante aprenda la importancia de tener clara la métrica, los acentos y las direcciones.

En el tercer capítulo, estudiaremos la entonación melódica de las notas musicales, poniendo en práctica los módulos anteriores.

Y por último agregamos algunas piezas de interpretación básicas, aplicables a la mayoría de instrumentos.

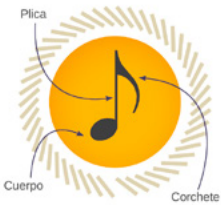


Rafaela - 17 años - clarinetista.

"Si no sabemos leer partituras, no sabríamos que tocar. Es fundamental para los que empezamos a aprender. Con mi clarinete quiero inspirar al mundo porque cuando uno se propone algo, lo puede lograr."



A1 Figuras musicales

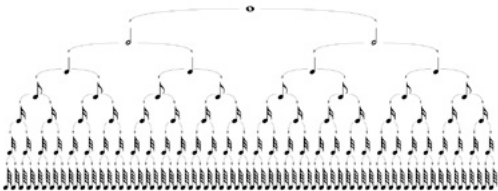


Las figuras musicales son los elementos de la escritura musical que representan la duración relativa de los sonidos.

Figuras musicales y su valor relativo				
Simbolo				
Nombre	REDONDA	BLANCA	NEGRA	CORCHEA
Valor Relativo	1	2	4	8
Simbolo				
Nombre	SEMICORCHEA	FUSA	SEMIFUSA	GARRAPATEA
Valor Relativo	16	32	64	128

Valor relativo, son los valores numéricos que se asignan a las figuras musicales y que se utilizan en los compases musicales para indicar la unidad de tiempo.

A2 Valores reales de las figuras musicales



En el ejemplo de arriba, se observa que el valor de la figura blanca (♭) es la mitad de la redonda (♏) y a su vez es el doble de la figura negra (♩). Se toma la figura negra (♩) como medida unitaria.

Los valores de las figuras musicales se determinan por su relación (mitad o doble) con la figura inmediatamente superior o inferior a ella.

Tabla de valores reales							
Figura Musical							
Valor Relativo	1	2	4	8	16	32	64
Valor Real	4	2	1	1/2	1/4	1/8	1/16

A3 Silencios

La música se compone de sonido y silencio. Cada silencio es muy importante, pues le da dinamismo a la música y la hace más interesante para el oído, gracias a las pausas que le brinda.



Observa el valor relativo y los silencios que corresponden a cada figura. Recuerda que se toma la figura negra como unidad de medida.



A1 Compás

4 ← Numerador: Indica la cantidad de tiempos que caben en un compás, de acuerdo a la figura expresada en el denominador.
4 ← Denominador: Indica cuál es la figura que ocupa un tiempo en el compás, de acuerdo al valor relativo en las figuras musicales.

El compás se utiliza para ordenar la escritura musical, que facilita su lectura.

$\frac{4}{4}$ = Numerador: 4 tiempos o figuras.
 Denominador: corresponde a la figura

$\frac{3}{4}$ = Numerador: 3 tiempos o figuras.
 Denominador: corresponde a la figura

$\frac{6}{8}$ = Numerador: 6 tiempos o figuras.
 Denominador: corresponde a la figura

$\frac{4}{16}$ = Numerador: 4 tiempos o figuras.
 Denominador: corresponde a la figura



A5 Puntillo

Figura	Duración
	6 tiempos (4 + 2)
	3 tiempos (2 + 1)
	1 1/2 tiempos (1 + 1.5)

El puntillo o punto de aumento, es la figura que tiene la cualidad de sumarle la mitad de su valor a la figura que le antecede.

El tiempo de duración de las figuras musicales, se puede interpretar así:

Figura	Duración
	3
	4 + 2 = 6

	2 + 1 = 3
	1 + 0.5 = 1.5

	1 + 0.5 = 1.5
	0.5 + 0.25 = 0.75

	0.75
	0.5 + 0.25 = 0.75

Figura	Duración
	6
	4 + 2 = 6

	3
	2 + 1 = 3

	1.5
	1 + 0.5 = 1.5

	0.75
	0.5 + 0.25 = 0.75



A6 Unidad de tiempo

La unidad de tiempo (U.T.) es la figura que por sí misma ocupa un tiempo del compás. Todas las fracciones del compás musical poseen unidad de tiempo. Se muestran en los ejemplos siguientes:

Para encontrar la unidad de tiempo podemos usar como guía el denominador del compás.

$\frac{2}{4}$ = UT

$\frac{3}{8}$ = UT

$\frac{4}{4}$ = UT

$\frac{4}{2}$ = UT

$\frac{6}{16}$ = UT





A7 Unidad de compás

La unidad de compás es la figura que por sí misma ocupa el valor total de un compás. No todas las fracciones musicales poseen unidad de compás.



Para encontrar la unidad de compás podemos sumar todos los tiempos del compás y buscar una figura que por sí sola tenga ese valor real.

$\frac{3}{4}$	= UC	$\frac{4}{4}$	= UC
$\frac{2}{4}$	= UC	$\frac{6}{16}$	= UC

También se puede obtener de esta manera.

$\frac{4}{4}$	= UC	$\frac{2}{4}$	= UC
$\frac{3}{4}$	= UC	$\frac{6}{16}$	= UC

Método básico de lectura rítmica y melódica

14



AS Unidad de medida

La unidad de medida es la pauta manual o movimiento que sirve para marcar la fracción musical (compás). Dicha pauta puede ser binaria, ternaria o mixta.



Existen muchas formas de medida, dependiendo de la estructura rítmica que se presente.

$\frac{4}{4}$	$\frac{2}{4}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{2}$

Conceptos básicos

15



Observa que hay compases como el de 12/8, que aunque posee 12 unidades de tiempo se considera cuaternario porque posee una división principal de cuatro tiempos y cada uno de sus tiempos a su vez en tres tiempos o más correctamente denominados pulsos.

$\frac{6}{8}$	$\frac{9}{8}$
$\frac{12}{8}$	$\frac{5}{2}$

Método básico de lectura rítmica y melódica

16



Lo mismo ocurre con 6/8 que es un compás que se considera binario porque suele marcarse en dos tiempos principales, cada uno dividido en tres pulsos. Otras excepciones son 6/4, y 9/8 que se consideran ternarios según las divisiones que poseen.

$\frac{6}{4}$	$\frac{7}{4}$
$\frac{8}{4}$	

Conceptos básicos

17



A9 Ligaduras

A9.1 Ligaduras de valor

La ligadura de valor o de prolongación, es la encargada de unir dos o más figuras musicales. Sumando el valor de dichas figuras.

La ligadura de valor o de prolongación es la línea curva que vemos uniendo dos o más notas de la misma altura (con la misma ubicación en el pentagrama).

$2 + 1 = 3$ $1 + 2 + 0.5 = 3.5$
 $1, 2, 3$ $1, 2, 3, 0.5$

$4 + 1 = 5$ $0.5 + 1 + 0.5 = 2$
 $1, 2, 3, 4, 5$ $0.5, 1, 0.5$

A9.2 Ligaduras de frases

La ligadura de frases es la encargada de unir figuras musicales tanto de afinaciones comunes (iguales) como de afinaciones variables (intervalos). Su objetivo es realizar una intención interpretativa y puede estar en función de la frase, el motivo, la respiración y la articulación.

A9.2.1 La frase

Esta ligadura delimita la estructura musical más breve con sentido propio, generalmente determinada por una cadencia.

Ejemplo de ligadura de frase.



A9.2.1 El motivo

Es la secuencia mínima de figuras musicales que expone una idea pro-positiva dentro de la frase.



A9.2.2 La Respiración

Indica el momento apropiado (determinado por el compositor) para hacer una pausa que le permita al intérprete hacer una respiración tan naturalmente como la misma música lo necesite. Se utiliza independientemente del hecho que la composición sea vocal o instrumental.



A9.2.3 La Articulación

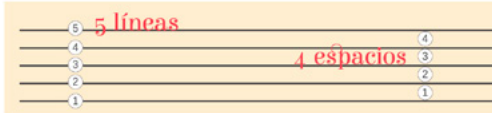
Indica los golpes de arco o de articulación con que se deben interpretar ciertos formalismos rítmicos. Mostramos un ejemplo de staccato.



A10 Pentagrama

Es el conjunto de 5 líneas paralelas y equidistantes y 4 espacios, utilizadas para la escritura musical, es decir, las notas y todos los demás signos musicales.

Las líneas y los espacios del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba.



A10.1 Líneas adicionales

Como entre líneas y espacios del pentagrama sólo podemos escribir nueve notas musicales, existen las líneas y espacios adicionales, para escribir encima y debajo del pentagrama. Líneas adicionales ascendentes, se escriben los sonidos que van hacia lo agudo, y descendentes los que van hacia lo grave. Su uso es limitado, porque la lectura se dificulta cuando exceden las cuatro o cinco líneas por encima o debajo del pentagrama.



A11 Barras de compás

La barra de compás o línea divisoria, es un signo que se representa como una línea vertical que atraviesa el pentagrama separando los compases.

Las barras de compás sirven como método de organización que contribuye a una mejor orientación.

En las partituras podemos encontrar varios tipos de barras. Mencionamos las más conocidas.



A11.1 Barra simple

Es una línea única vertical que divide un pentagrama en medidas.

A11.2 Barra doble

Formada por dos líneas finas dibujadas muy juntas. Este signo sirve para separar dos secciones dentro de una pieza. Igualmente se emplean cuando hay un cambio de armadura de clave, de compás o cambios sustanciales de estilo o tempo.

A11.3 Barra doble final

Formada por una línea fina seguida de una barra gruesa. Por su parte, este símbolo se suele utilizar para señalar el final de una pieza o movimiento.

A11.4 Inicio y fin de repetición

La barra de repetición tiene dos puntos colocados uno encima de otro. La barra de fin de repetición indica que se repetirá la sección musical escrita inmediatamente antes de este signo. Si se presentan las dos barras de repetición -la de principio y la de final- se debe repetir la sección que existe entre ellas. Si sólo existe la barra de final de repetición indica que se debe repetir desde el comienzo de la obra.





A12 Notas musicales

En la música occidental se utilizan doce sonidos. Hay siete sonidos naturales y cinco alterados. Esas son las notas. Una vez que llegamos a los doce sonidos, volvemos a repetirlos en el mismo orden, a lo largo del registro de cada instrumento musical. Cada una de estas repeticiones de doce sonidos se llama octava, esto lo veremos más adelante.



Las notas, que por su altura no se pueden representar dentro del pentagrama, se utilizan las líneas adicionales.

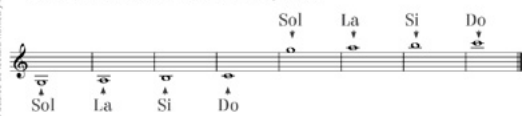
Las 7 notas naturales son:

Do Re Mi Fa Sol La Si



Do Re Mi Fa Sol La Si
C D E F G A B

Naturalmente, empleando líneas adicionales es posible situar muchas más notas en un pentagrama. Algunas de las notas más empleadas en líneas adicionales en esta clave, son las siguientes:



El sistema de notación musical inglés, es un tipo de notación musical alfabético, donde a cada nota le corresponde una letra. De Pridetti, Víctor. Teoría completa de la música. 1992.

Método básico de lectura rítmica y melódica

22



A13 Claves

La clave musical es el símbolo de notación musical que se utiliza para asociar las notas con las líneas y los espacios del pentagrama.



Las claves, dependiendo donde se coloquen (línea determinada) se leerán el resto de las notas.

La clave indica directamente, y por su nombre, la posición de una nota determinada en el pentagrama, de manera que las notas consecuentes a dicha nota, toman nombre según su relación con ésta. Existe una inmensa variedad de claves, ahora mencionaremos las más utilizadas.



A13.1 Clave de Sol en segunda línea:

Es la clave más conocida gracias a su característica de uso en tesituras agudas.

La utilizan en instrumentos como: Violín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, voz humana (soprano y contralto), saxofón, corno francés, guitarra, piano (mano derecha) y otros.

A13.3 Clave de Do en tercera línea:

Es la tercera en preferencia de uso por su característica en tesituras medias.

La utilizan instrumentos tales como: Violas, cornos franceses y otros instrumentos.

A13.2 Clave de Fa en cuarta línea:

Es la segunda clave más estudiada y conocida por su característica de uso en tesituras graves.

La utilizan instrumentos como: Violonchelo, contrabajo, trombón, tuba, fagot, piano (mano izquierda), voz humana (tenor y bajo) entre otros.

Además de estos tres signos de claves, se utilizan comúnmente las siguientes:

- Clave de Fa en tercera.
- Clave de Do en segunda.
- Clave de Do en primera.
- Clave de Do en cuarta.

Método básico de lectura rítmica y melódica

23



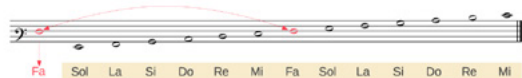
Clave de Sol en segunda línea:

La nota ubicada en la segunda línea recibe el mismo nombre de la clave.



Clave de Fa en tercera línea:

La nota ubicada en la tercera línea recibe el mismo nombre de la clave.



Clave de Fa en cuarta línea:

La nota ubicada en la cuarta línea recibe el mismo nombre de la clave.



Clave de Do en primera línea:

La nota ubicada en la primera línea recibe el mismo nombre de la clave.



Método básico de lectura rítmica y melódica

24



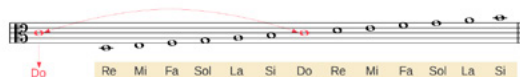
Clave de Do en segunda línea:

La nota ubicada en la segunda línea recibe el mismo nombre de la clave.



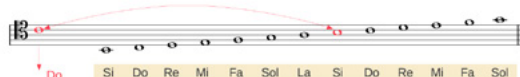
Clave de Do en tercera línea:

La nota ubicada en la tercera línea recibe el mismo nombre de la clave.



Clave de Do en cuarta línea:

La nota ubicada en la cuarta línea recibe el mismo nombre de la clave.



En los ejemplos anteriores, hemos descrito siete claves, es decir, podemos darle a un mismo sonido siete nombres diferentes. Usando las siete claves podemos escribir casi todos los sonidos dentro del pentagrama, excepto los muy graves o agudos en los que usaremos líneas o espacios adicionales.

Método básico de lectura rítmica y melódica

25



A14 Escalística e interválica

A14.1 Concepto de escalística

La escalística es un conjunto de sonidos que se agrupan en forma ascendente o descendente pasando por sus grados más cercanos o vecinos (grados conjuntos).

El orden ascendente de los sonidos (notas musicales) en una escala son:

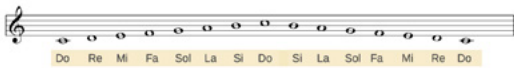
A partir de Do	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
A partir de Re	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
A partir de Mi	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Re

...Y así sucesivamente.

El orden descendente será inverso y de igual manera:

A partir de Do	Do	Si	La	Sol	Fa	Mi	Re
A partir de Re	Re	Do	Si	La	Sol	Fa	Mi
A partir de Mi	Mi	Re	Do	Si	La	Sol	Fa

En el pentagrama, el movimiento escalístico se muestra de la siguiente manera.



A14.2 Intervalo

El **intervalo** es la distancia que existe entre dos sonidos que se mueven melódica o armónicamente.

- El **movimiento melódico** es un sonido después de otro o sucesivamente.
- El **movimiento armónico** son dos o más sonidos que suenan simultáneamente.

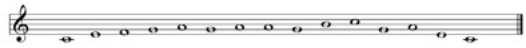
A14.3 Concepto de interválica

Es un conjunto de sonidos que se agrupan de forma arbitraria ascendente o descendente, ya sea pasando por sus grados vecinos o por grados más distantes.

A continuación citamos un ejemplo:



En la **interválica**, no hay un orden establecido para colocar cada nota musical como se tiene en la **escalística**.



A14.4 Diferencia entre escalística e interválica

La Diferencia básica entre escalística e interválica radica en que la escala sigue un orden por grados conjuntos y su movimiento es melódico. La interválica puede ir hacia grados más distantes y su movimiento puede ser tanto melódico, como armónico. En ambos casos hay dos aspectos importantes a mencionar en el siguiente punto.

A14.5 Tono y Semitono

Tono: Es la distancia o intervalo equivalente a dos semitonos.

Semitono: Es la distancia o intervalo más pequeño dentro de la escala.

Nuestra escala (de Do a Do) está compuesta de 5 tonos y 2 semitonos distribuidos en el pentagrama de la siguiente forma:



A15 Tonalidad y alteraciones

A15.1 Tonalidad

Es un sistema de ordenamiento sonoro utilizado posteriormente al decaimiento de los modos eclesásticos, basado en la formación de escalas con estructuras interválicas idénticas por medio del recurso de las alteraciones, cuyo posicionamiento interválico produce la armadura (orden que determina el uso de las alteraciones, según la distribución tetracórdica² que indique el círculo de quintas.)

A15.2 Alteraciones

Son signos que alteran la afinación natural de una nota, y por tanto modifican su sonido natural. Son las siguientes:

Figura	Nombre	Definición
#	Sostenido	Es un signo conocido como alteración que afecta a la altura de una nota aumentando ésta en un semitono.
b	Bemol	Es un signo conocido como alteración que afecta a la altura de una nota reduciendo ésta un semitono.
##	Doble sostenido	Alteración musical, cuya función es alterar la nota a la que precede subiéndola un tono completo a su sonido original.
bb	Doble bemol	Alteración musical cuya función es alterar la nota a la que precede bajando un tono completo a su sonido original.
□	Beculado	Su función es anular el efecto que haya causado cualquiera de las alteraciones mencionadas, a la nota que precede y llevarla a su estado natural, ya sea que la alteración aparezca dentro de la partitura o en la armadura.



A16 Escala Mayor

A16.1 Tetracorde

La Escala Mayor, es la forma básica de representación de la tonalidad, formada por dos tetracordes con distribuciones interválicas idénticas, unidas por conveniencia para formar una escala completa, es decir una escala que incluya los siete sonidos diatónicos más la repetición de la fundamental (primera nota) una octava arriba.

Es un conjunto de cuatro sonidos que se compone de dos tonos y un semitono y constituye la mitad exacta de una escala mayor. En otras palabras, todas las escalas mayores se forman por dos tetracordes exactamente iguales. Al momento de buscar las tonalidades con sostenidos, debemos tomar una escala como base y para hallar la siguiente con sostenidos, debemos fijarnos en la primera nota del segundo tetracorde y a partir de ella crear la nueva escala.

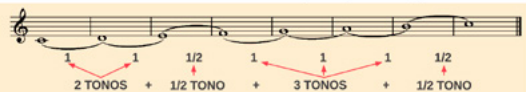
El orden siempre será así:



A17 Escala Matriz

A17.1 Do Mayor

Escala natural que en su armadura no posee ninguna alteración, es decir que todas las notas que la componen guardan su estado natural. Esta escala, es la base para construir el resto de las escalas mayores siguiendo el siguiente modelo.



El resto de las escalas mayores con sostenidos y bemoles deben conservar la misma estructura interválica con el siguiente orden de alteraciones:

#	FA	SOL	DO	RE	LA	MI	SI
b	SI	MI	LA	RE	SOL	DO	FA



118 El círculo de Quintas

También conocido como círculo de cuartas, es un sistema utilizado para encontrar el orden de las tonalidades.

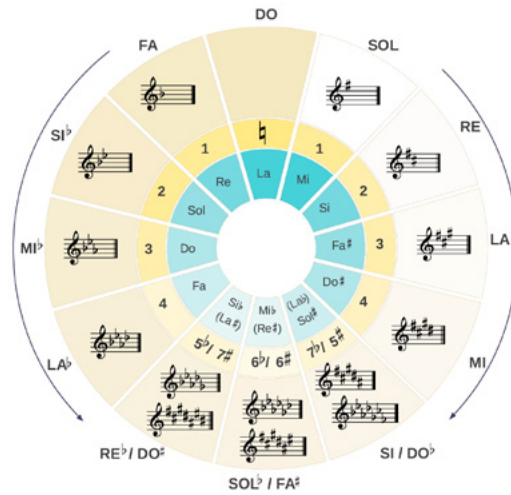
Consiste en un círculo que avanza por medio de intervalos de quintas ascendentes hacia la derecha o quintas descendentes hacia la izquierda, mostrando la tonalidad próxima ya sea con sostenidos (derecha) o con bemoles (izquierda).

La tonalidad de Do, que no tiene sostenidos ni bemoles, se sitúa al inicio del círculo. Siguiendo el círculo de quintas ascendentes a partir de Do Mayor, la siguiente tonalidad, Sol Mayor, tiene un sostenido. A continuación, Re Mayor tiene dos sostenidos, y así sucesivamente. De manera que, si se avanza en sentido

contrario a las agujas del reloj desde el principio del círculo mediante quintas descendentes, la tonalidad de Fa Mayor tiene un bemoles, Si Bemol Mayor tiene dos bemoles, y así sucesivamente.

Dado que el término "quinta" define un intervalo o razón matemática que constituye el intervalo diferente de la octava más cercano y consonante, el círculo de quintas es un círculo de tonos o tonalidades estrechamente relacionados entre sí. Los músicos y los compositores usan el círculo de quintas para comprender y describir dichas relaciones. El diseño del círculo resulta útil a la hora de componer y armonizar melodías, construir acordes y desplazarse a diferentes tonalidades dentro de una composición.³

3. "The Circle of Fifths: A Brief History" en www.Dummies.com, (consultado el 24 de septiembre de 2013).



La creación y el uso del círculo de quintas es el fundamento mismo de la teoría de la música occidental. Es tan esencial en la música de la escritura, ya que su diseño inteligente

es muy útil para componer y armonizar melodías, la construcción de acordes, y moviéndose a diferentes claves dentro de una composición.⁴

4. "The Circle of Fifths: A Brief History" en www.Dummies.com, (consultado el 24 de septiembre de 2013).



119 Tonalidades

Fig. 2 Armaduras con sostenidos

Do Mayor

Primer # Sol Mayor

Segundo # Re Mayor

Tercer # La Mayor

Cuarto # Mi Mayor

Quinto # Si Mayor

Sexto # Fa# Mayor

Séptimo # Do# Mayor



A19.2 Armaduras con bemoles

Do Mayor

Primer b Fa Mayor

Segundo b Sib Mayor

Tercer b Mi Mayor

Método básico de lectura rítmica y melódica

34



Cuarto b La Mayor

Quinto b Re Mayor

Sexto b Sol Mayor

Séptimo b Do Mayor

La armadura de clave 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.⁵

5. Wikipedia, en <https://es.wikipedia.org>. (consultado el 24 de septiembre de 2013).

Conceptos básicos

35



A20 Ejercicios

A20.1 Ejercicios, valores de las figuras musicales

Completa los cuadros siguientes.

Nombre	Figura	Silencio que corresponde	Valor Relativo	Valor Real
Semi corchea				
Fusa				
Blanca				
Redonda				
Corchea				
Negra				

Método básico de lectura rítmica y melódica

36



A20.2 Ejercicios de comparación segmentaria

Completa con las figuras que hacen falta como se muestra en el primer cuadro.

A20.2.1 Ejercicios

De acuerdo a la tabla de los valores reales de las figuras musicales, escribe cuántas de las figuras musicales caben en la figura que se pone en el ejemplo:

- 0) Cuántas figuras negras caben en una redonda?.....
- 1) Cuántas corcheas se necesitan para llenar 2 redondas?.....
- 2) ¿Cuántas semicorcheas se necesitan para llenar 3 blancas?.....
- 3) ¿Cuántas negras se necesitan para llenar 2 redondas?.....
- 4) ¿Cuántas blancas se necesitan para llenar 8 negras?.....
- 5) ¿Cuántas corcheas se necesitan para llenar 3 negras?.....
- 6) ¿Cuántas negras se necesitan para llenar 2 blancas?.....

4

Conceptos básicos

37





A20.2.2 Ejercicios

Tomando la figura negra como referencia, escribe cuantas hay en cada pregunta.

$\text{♩} + \text{♩} = 2$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$
$\text{♩} + \text{♩} + \text{♩} =$	$\text{♩} + \text{♩} =$

Método básico de lectura rítmica y melódica



A20.3 Ejercicios con compases

Junto a tu profesor, escribe las figuras musicales según el compás que se te da a continuación.

$\frac{4}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{6}{8}$
$\frac{2}{4}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{8}$
$\frac{2}{8}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{4}{2}$
$\frac{2}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{8}$
$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{2}{2}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{9}{8}$

Conceptos básicos

A20.4 Ejercicios con notas musicales

Coloca debajo de cada figura, el nombre de la nota que le corresponde.

Método básico de lectura rítmica y melódica



A20.5 Ejercicios con barras de compás

Observa el primer ejemplo y el signo de compás en cada pentagrama. Añade barras simples donde corresponden.

Conceptos básicos

Azo.6 Ejercicios con compases

Completa el compás con figuras y silencios.

1 $\frac{2}{4}$

2 $\frac{3}{4}$

3 $\frac{3}{4}$

4 $\frac{3}{4}$

5 $\frac{3}{4}$

6 $\frac{4}{4}$

7 $\frac{4}{4}$

Método básico de lectura rítmica y melódica



Azo.7 Ejercicios con armaduras

Escribe la tonalidad de cada armadura.

1 \flat

2

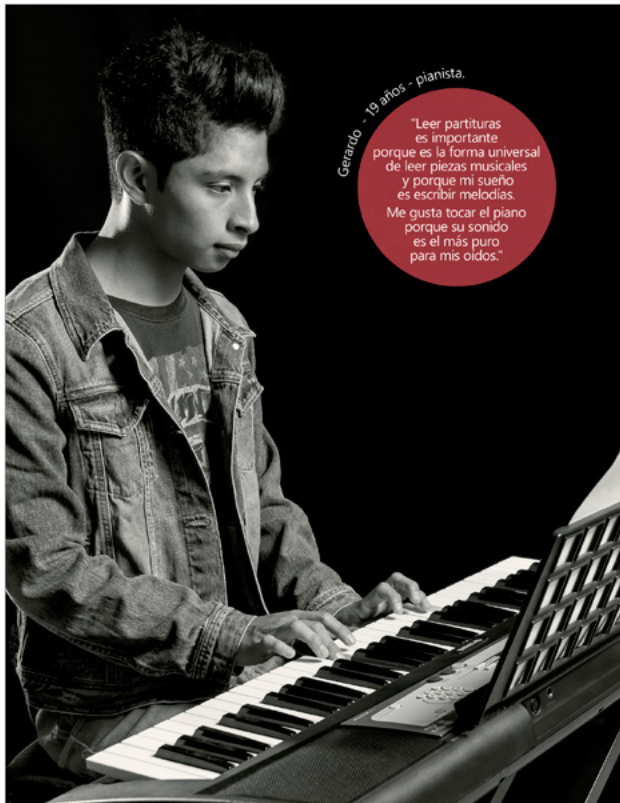
3 \flat

4 \sharp

5 \flat

6 \flat

Conceptos básicos



Gerardo - 19 años - pianista.

"Leer partituras es importante porque es la forma universal de leer piezas musicales y porque mi sueño es escribir melodías. Me gusta tocar el piano porque su sonido es el más puro para mis oídos."

B

Lectura Rítmica



B1 Leer rítmicamente bien

Para tener una buena lectura es muy importante que el ritmo esté tan incorporado que no sea necesario pensarlo en el momento de leer. La lectura rítmica implica tener una sensación clara de la métrica, de los acentos y de las direcciones. No es lo mismo hacer negras en cuatro cuartos con un patrón tético, que hacerlo con un patrón anacrúsico⁶.

El pulso. Es el primer elemento que se debe interiorizar. Un pulso estable y "afinado" es uno de los principales elementos que diferencian a un buen músico. De hecho, un músico con ética profesional, no debería tocar o cantar si no ha alcanzado esta sensación de estar adentro, sincronizado con el pulso.

La Métrica. Lo siguiente que se debe interiorizar, es decir, volver parte del cuerpo, es la sensación de la métrica. Una métrica es una organización de pulsos que establece unas jerarquías y como tal, tiene movimientos y direcciones propias. Una forma de incorporar la métrica es a través de la marcación tradicional.

La principal ventaja de la marcación es que permite especializar las jerarquías de la métrica y ayuda a saber de una forma muy intuitiva en qué tiempo se está, cuánto falta para el siguiente primer tiempo, etc. Es necesario que la marcación se debe mecanizar por completo o de lo contrario se puede convertir en un obstáculo para la lectura.

La Subdivisión. Es uno de los elementos que ayudan a incorporar la sensación de la métrica y a entender su relación con el ritmo. La forma más popularizada de especializar el tiempo y la métrica es la marcación con la mano con sus formas estandarizadas para cada tipo de métrica o cualquier otro recurso que involucre un movimiento corporal organizado y controlado.

Antes de empezar, se recomienda leer despacio, marcando el pulso con la mano empuñada, con aplausos o bien sujetando el lápiz de revés. Asimila cada lección y deja pequeñas pausas entre uno y otro ejercicio para ir asimilando e interiorizando el ritmo. No intentes leer muchos ejercicios en un mismo día. Se presenta ahora, una serie de ejercicios para que lo practiques en casa o junto a tu profesor.

⁶Tético: es un inicio en un tiempo fuerte, es decir, que coincide con el acento.
Anacrúsico: es un inicio en un tiempo débil, es decir, anterior al acento. La anacrusa hace referencia a una nota o grupo de notas sin acento que preceden al primer tiempo fuerte de una frase, por lo tanto se colocan antes de la barra de compás. De Candó, Roland: Nuevo diccionario de la música. Gracinda, 2002, vol. 1, p. 34.

Método básico de lectura rítmica y melódica

46



Lectura rítmica

47



Método básico de lectura rítmica y melódica

48



Lectura rítmica

49



5 Método básico de lectura rítmica y melódica

20 $\frac{2}{4}$ 8

21 $\frac{2}{4}$ 8

22 $\frac{2}{4}$ 7

23 $\frac{2}{4}$ 7

Método básico de lectura rítmica y melódica

24 $\frac{2}{4}$ 6

25 $\frac{2}{4}$ 7

26 $\frac{2}{4}$ 9

27 $\frac{2}{4}$ 9

5 Método básico de lectura rítmica y melódica

28 $\frac{2}{4}$ 10

29 $\frac{2}{4}$ 7

30 $\frac{2}{4}$ 7

31 $\frac{2}{4}$ 8

32 $\frac{2}{4}$ 7

Método básico de lectura rítmica y melódica

33 $\frac{2}{4}$ 10

34 $\frac{2}{4}$ 7

35 $\frac{3}{4}$ 7

36 $\frac{3}{4}$ 7

37 $\frac{3}{4}$ 5

38 $\frac{2}{4}$ 7



59

40

41

42

43

44

45

5

Método básico de lectura rítmica y melódica

46

47

48

5

49

5

50

51

Lectura rítmica

52

5

53

5

54

55

5

56

4

Método básico de lectura rítmica y melódica

57

4

58

59

60

3

61

5

8

Lectura rítmica



Hugo - 12 años - guitarrista

"Me doy cuenta que en las partituras encuentras canciones muy complejas para interpretar y me gusta. Cuando toco guitarra lo hago con el alma y sentimiento, como cuando estas contento."

Lectura Melódica

C1 ¿Cómo leer notas?

Se deben tomar en cuenta dos aspectos al momento de leer música.

- Las notas escritas no son música, primero tienes que leerlas.
- Las notas por sí solas tampoco son música.

Cuando la lectura de notas funciona, todas las notas separadas se posicionarán juntas en una misma frase logrando obtener un color y un carácter.

C1.1 Metodología de lectura de notas individuales.

Existen dos formas:

1. Cuando se leen las notas basadas en la tonalidad en que se encuentran, asociando cada nota el grado que le corresponde dentro de la escala.
2. Cuando se leen tomado como referencia la nota anterior o pensando en la nota como una unidad individual.

Se considera la primera opción como la más adecuada para la lectura de notas y no leer las notas por sí solas o asociándolas a la nota anterior a través del intervalo que corresponde.

C1.2 Cómo leer notas individuales dentro de una tonalidad.

Si usted lee notas dentro de la tonalidad, primero tiene que identificar el sonido que cada uno de los grados tendrá dentro de esa tonalidad.

Los siguientes ejercicios tienen como objetivo:

- Identificar esas notas individuales como un grado dentro de la escala.
- Aprender a reconocer los grados de la escala, de manera que el estudiante pueda tener en la mente todos estos grados y así reproducir las notas.

Lo primero que debes tener para leer los grados de la escala, es tener la sensibilidad auditiva de la tonalidad que se está usando. Es importante que la tonalidad esté presente en el lector y para eso la práctica es determinante.

Al leer los intervalos dentro de una tonalidad conocida, el proceso de lectura se hace más sencillo. Los grados de la escala son fáciles de encontrar cuando ya se conoce el sonido del primero de los grados de la tónica.

Por lo tanto, un músico se le hará fácil leer notas, cuando conozca los grados de la escala.



Método básico de lectura rítmica y melódica

04

05

06

Método básico de lectura rítmica y melódica

07

08

09

10

Método básico de lectura rítmica y melódica

11

12

13

14

Método básico de lectura rítmica y melódica

15

16

17

18



Método básico de lectura rítmica y melódica

15

7

14

21

27

16

9

17

23

71

17

18

6

11

19

7

13

18

23

Lectura melódica

71

Método básico de lectura rítmica y melódica

20

6

21

8

13

18

22

23

24

72

25

26

5

27

28

9

29

30

Lectura melódica

73

Método básico de lectura rítmica y melódica

24

31

32

33

34

35

Método básico de lectura rítmica y melódica

25

36

37

38

39

40

41

Método básico de lectura rítmica y melódica

26

42

43

44

45

46

Método básico de lectura rítmica y melódica

27

47

48

49

50



C1.1 Lectura a primera vista

Interpreta los siguientes ejercicios, sin haberlos estudiado antes.

51

52

53

54

Método básico de lectura rítmica y melódica



55

PV11

56

57

Lectura melódica



58

59

13

19

Método básico de lectura rítmica y melódica



60

61

62

63

Lectura melódica





Guerra marimbitico, Escuela Municipal de Arte.
 "La ejecución instrumental desarrolla en los alumnos, atención, audición, creatividad y expresión musical. Además se genera en ellos, disciplina cuando participan de manera grupal"



D1 Melodías clásicas

A continuación presentamos una serie de melodías que pueden ser interpretadas con cualquier instrumento.

Cabe mencionar que la disciplina y práctica guiada con el maestro, es muy importante para lograr tocar el instrumento correctamente y leer con fluidez.

D1.1 Gavotte

F.J. Gossec

Método básico de lectura rítmica y melodías.
84



D1.2 Sinfonía No. 9

Bethoven

D1.3 Ave María

Schubert

85 Melodías





D1.4

Air on the G String

J. S. Bach

Método básico de lectura rítmica y melodías

♩ = 84

86

D1.5

Valse des Fleurs (El Cascanueces)

Tchaikovsky

Método básico de lectura rítmica y melodías

♩ = 152

87

D2

Melodías Nacionales

D2.1

El Mishito

Versión de Jose María M. Silez

Método básico de lectura rítmica y melodías

Intro

88

D2.2

La Sanjuanerita

José Ernesto M.

Método básico de lectura rítmica y melodías

89

D2.3

Corazón de obrero

Abel Sánchez

Método básico de lectura rítmica y melódica

90



D2.4

El Barreño

Anónimo

Melodías

91



D2.5

Luna de Miel en Río Dulce

Paco Aldana

Método básico de lectura rítmica y melódica

92



D2.6

Noche Antigüeña Tango

Miguel Gómez

Melodías

93





D2.7

Luna de Xelajú

Pueco Pérez

Musical notation for 'Luna de Xelajú' by Pueco Pérez. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of six staves of music, with measure numbers 9, 17, 25, 32, 40, and 48 indicated at the beginning of each staff.

Método básico de lectura rítmica y melódica

94



57

Continuation of the musical notation for 'Luna de Xelajú'. It consists of four staves of music, with measure numbers 57, 65, 74, 82, and 89 indicated at the beginning of each staff.

Melodías

95



D3

Melodías navideñas

D3.1

We wish you a Merry Christmas

Siglo XVI

Musical notation for 'We wish you a Merry Christmas'. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of three staves of music, with measure numbers 8 and 13 indicated at the beginning of each staff.

D3.2

Rapa Pampam

Katherine Kennicott Davis

Musical notation for 'Rapa Pampam'. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of three staves of music, with measure numbers 10 and 17 indicated at the beginning of each staff.

Método básico de lectura rítmica y melódica

96



D3.3

Rodolfo el Reno

Johnny Marks

Musical notation for 'Rodolfo el Reno'. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It consists of five staves of music, with measure numbers 7, 11, 19, 25, and 29 indicated at the beginning of each staff.

Melodías

97



D3.4

Jingle Bells

James Lord Pierpont

Musical score for 'Jingle Bells' in G major, 4/4 time. The score consists of four staves of music. Measure numbers 10, 19, 26, and 33 are indicated at the start of their respective staves.

D3.5

El Primer Noel

Siglo XVIII

Musical score for 'El Primer Noel' in G major, 4/4 time. The score consists of four staves of music. Measure numbers 6, 12, 16, and 22 are indicated at the start of their respective staves.

Método básico de lectura rítmica y melódica.



D3.6

Ángeles cantando están

Musical score for 'Ángeles cantando están' in G major, 4/4 time. The score consists of four staves of music. Measure numbers 7, 12, and 17 are indicated at the start of their respective staves.

D3.7

Jesu, Joy Of man's Desiring

J.S. Bach

Musical score for 'Jesu, Joy Of man's Desiring' in G major, 3/8 time. The score consists of four staves of music. A tempo marking of $\text{♩} = 60$ is present. Measure numbers 4 and 6 are indicated at the start of their respective staves.

Método básico de lectura rítmica y melódica.



D3.8

Sleigh Ride

Leroy Anderson

Musical score for 'Sleigh Ride' in G major, 4/4 time. The score consists of eight staves of music. Measure numbers 7, 13, 18, 24, 30, 35, 41, and 45 are indicated at the start of their respective staves.

Método básico de lectura rítmica y melódica.



D3.9

O Come, All Ye Faithful

Musical score for 'O Come, All Ye Faithful' in G major, 4/4 time. The score consists of three staves of music. Measure numbers 8 and 15 are indicated at the start of their respective staves.

D3.10

Blanca Navidad

Irving Berlin

Musical score for 'Blanca Navidad' in G major, 4/4 time. The score consists of four staves of music. Measure numbers 9, 17, and 25 are indicated at the start of their respective staves.

Método básico de lectura rítmica y melódica.





Urbano - 5 años - pianista

"La musicalidad incluye tener inteligencia musical, aptitud psicomotora, imaginación creadora, sensibilidad auditiva, rítmica y melódica. Cuando estas aptitudes se estimulan desde muy pequeños y con métodos eficaces, desarrollan sus habilidades artísticas al máximo."

Vargas Dengo, Ana, 2003, pag. 22



E1 Guía de notación musical

Estos son los símbolos y marcas que son comúnmente utilizados en partituras de todos los estilos e instrumentos en la actualidad.

E.1.1 Pentagrama

	Acolada o llaves	Conecta dos o más pentagramas para ser interpretados simultáneamente. Normalmente la encontramos en las partituras para piano.
	Barra divisoria punteada	Subdivide los compases largos de ritmo complicado en segmentos más pequeños para facilitar la lectura de la partitura.

E.1.2 Claves

	Clave neutral	Utilizado para instrumentos de percusión. Cada línea puede representar un instrumento de percusión dentro de un conjunto, como en una batería. Dos estilos diferentes de clave neutral aparecen en la imagen. También puede ser representada con una sola línea para cada instrumento de percusión.
	Clave de octavas	Las claves de sol y fa también pueden ser modificadas por los números de octavas. Un número ocho o quince por encima de una clave eleva el rango de una o dos octavas, respectivamente. De igual manera, un número ocho o quince por debajo de una clave reduce el rango de una a dos octavas, respectivamente.

E.1.3 Silencios

	Compás de espera	Indica el número de compás que se deben esperar en silencio.
--	------------------	--

E.1.4 Pausas

	Respiro	En una partitura, éste símbolo dice al intérprete que debe tomar un breve aliento (o hacer una ligera pausa para instrumentos que no son de viento). Esta pausa no afecta el tiempo entero por lo general. Para instrumentos de cuerda indica levantar el arco y tocar la siguiente nota hacia abajo.
	Caesura	Indica una breve pausa silenciosa, durante la cual no se cuenta el tiempo. En un conjunto de cuerdas, el tiempo continúa cuando lo indica el director.

E.1.5 Tiempo y compás

	Compasillo	Este símbolo proviene de la notación rítmica del siglo XVI, en aquella época significaba 2/4 pero ahora es el equivalente a 4/4.
	Compasillo binario	Indica un tiempo de 2/2, queriendo decir 2 pulsos de blancas, también llamado Alla breve.
	Marca del metrónomo	Escrita al principio de una partitura y en el momento de cualquier cambio significativo del tiempo, este símbolo precisamente determina el tempo de la pieza musical asignando la duración absoluta de todas las notas en la partitura. En este ejemplo en particular, se le dice al intérprete que 120 negras caben en un minuto de tiempo.


E.1.6 Relación entre las notas





	Legato	Notas cubiertas por este signo son tocadas sin articular una separación a través de la interrupción del sonido.
	Glissando	Un continuo, ininterrumpido deslizamiento de una nota a la otra, que incluye un vibrato.



Método básico de lectura rítmica y melódica.



106



	Marca de frase	Usualmente aparece en música para instrumentos de cuerdas.
	Tresillo	Condensa tres notas en la duración normal de dos notas (en este caso, un tresillo de negras equivale al tiempo de dos negras). Si las notas que envuelve, están unidas (ya sean corcheas, semicorcheas, etc.), éstas se omiten y se unen entre sí. Esto puede ser generalizado a un triplete, cuando un cierto número de notas se condensan en la duración normal de la mayor potencia de dos notas inferior a ese número, por ejemplo, seis notas desempeñadas en la duración normal de cuatro notas.
	Acorde	Tres o más notas son tocadas simultáneamente. Si solamente dos notas son tocadas, se le llama intervalo. Los acordes de tres notas son llamados triadas.
	Arpeggio	O acorde «roto». Como un acorde, excepto que las notas son tocadas de manera secuencial, generalmente en orden ascendente.

E.1.7 Articulaciones o acentos

Las articulaciones (o acentos) especifican la forma en que las notas individuales se interpretan dentro de una frase o pasaje. Se pueden perfeccionar mediante la combinación de más de un símbolo por encima o por debajo de una nota.

	Staccato	Un puntillo arriba o abajo de una nota significa que debe ser tocado o cantado breve y repentinamente, con un espacio de silencio entre la nota y la siguiente.
	Staccatissimo	Un acento arriba o abajo de una nota significa que debe tocarse con mucha brevedad y fuerza, con un espacio de silencio antes de la siguiente nota.


107







	Tenuto	Este símbolo tiene dos significados. Por lo general indica que debe ser tocado por su valor total, sin ningún tipo de silencio entre ésta y la siguiente nota, pero con un ataque (no legato). También puede dirigir al intérprete o ejecutante a tocarse o cantarse con firmeza.
	Acento	La nota así marcada debe tocarse o cantarse con fuerza, pero no entrecortadamente como en el Staccato.
	Marcato	La nota se ejecuta mucho más fuerte o con un ataque mucho más intenso que cualquier nota sin acentuar. Puede aparecer en notas de cualquier duración.
	Fermata o Calderón	Prolonga la duración de la nota o el silencio que lo lleva. Esta prolongación suspende la medida que hasta entonces observaba el ejecutante. Un calderón sobre una barra de compás significa una pausa intercalada.
arco	Col legno (Con el arco)	Indica que se tocan las cuerdas con la parte de madera del arco.
pizz	Pizzicato (Pellizcando)	Indica que se toca pulsando las cuerdas con los dedos y no con arco.
	Pizzicato con mano izquierda o Nota frenada	En un instrumento de cuerda la nota es ejecutada como pizzicato por los mismos dedos de la mano izquierda. En el corno francés, este acento indica una "nota frenada" (una nota tocada con la mano que frena la nota en la campana del corno francés).



Método básico de lectura rítmica y melódica.

108







	Snap pizzicato	En un instrumento de cuerda la nota es tocada mediante un estiramiento de la cuerda fuera del mástil del instrumento y luego la suelta haciendo que golpee contra el mástil.
	Nota en armónico	En un instrumento de cuerda denota que se va a tocar dicha nota en armónico, sea natural o artificialmente. En un instrumento de viento valvular, indica que la nota se va a tocar de manera "abierta" (sin reducir cualquier válvula).
	Arco hacia arriba o Sull'arco	Para instrumentos de cuerda frotada, indica que la nota debe ejecutarse desde la punta del arco hacia su base. Para instrumentos tocados con plectro, la nota se ejecuta con un ataque hacia arriba.
	Arco hacia abajo o Giù arco	Para instrumentos de cuerda frotada, indica que la nota debe ejecutarse desde la base del arco hacia la punta. Para instrumentos tocados con plectro, la nota se ejecuta con un ataque hacia abajo.

E.1.8 Adornos


	Trino	Una rápida alternación entre la nota específica y el siguiente tono o semitono más alto dentro de su duración. Cuando es seguida por una línea horizontal ondulada, este símbolo indica un largo trino.
	Mordente	Antes de la nota escrita se tocan o cantan rápidamente dos notas extras más suaves. Las notas extras son la nota escrita y la nota superior.

109



	Grupeto	Combina un mordente mayor y menor, en ese orden, se especifica en la nota del valor. Si el símbolo se invierte, el mordente menor se toca primero.
	Apoyatura	En italiano appoggiatura, esto significa que la primera mitad que dura la nota principal, tiene el tono de la nota de gracia (los dos primeros tercios si la nota principal es un puntillo). La mayoría de las veces no afecta al tiempo.
	Acciacatura	Significa que la duración de la nota principal, comienza con el tono de la nota de gracia para sólo una muy pequeña parte del valor de la nota principal. Al igual que la Apoyatura, no influye en el tiempo.


E.1.9 Repetición y codas



	Trémolo	Es una rápida nota repetida. Una barra sobre o bajo una nota o acorde nos indica que hay que tocarla varias veces como si fuera una corchea. El número de corcheas a tocar depende de la longitud de la nota que está escrita. Por ejemplo si es una nota negra, tocaremos 2 corcheas. Dos marcas, nos indica que las notas hay que tocarlas como semicorcheas, tres líneas, como el ejemplo, fusas y así sucesivamente.
--	----------------	--



Método básico de lectura rítmica y melódica

110




	Repetición de compás	El primer signo indica que se debe repetir el compás anterior. En cambio, el segundo signo indica que se debe repetir los dos compases anteriores consecutivamente.
1. 2.	Parentesis Volta (primer y segundo final)	Indican que un pasaje debe interpretarse de manera diferente durante la repetición. En la primera ejecución, el final corresponde a la sección marcada con "1". En la repetición, el final corresponderá a la sección marcada con el número "2" y así sucesivamente.
D.C.	Da capo	Le dice al intérprete que debe repetir la melodía desde el inicio. Esto es seguido por al fine, lo que significa repetir hasta la palabra fine y parada, o al coda, lo que significa repetir la coda y luego saltar hacia adelante.
D.S.	Dal segno	Le dice al intérprete que debe repetir la canción a partir del signo más cercano. Esto es seguido por al bien o al coda al igual que con da Capo.
	Segno	Signo utilizado por Dal Segno. Por ejemplo, <i>D.C. al segno al fine</i> , significa del signo hasta el fin.

111



	Coda	La instrucción "para Coda" indica que, al llegar a ese punto durante la repetición final, el artista debe saltar inmediatamente a la sección independiente encabezada por el símbolo coda. Por ejemplo, esto puede ser usado para proporcionar un final especial para el verso final de una canción.
---	-------------	--

E.1.10 Dinámica

ppp	Pianississimo	Ver términos musicales pag. 113
pp	Pianísimo	Ver términos musicales pag. 113
p	Piano	Ver términos musicales pag. 113
mp	Mezzo-Piano	Ver términos musicales pag. 113
mf	Mezzo-forte	Ver términos musicales pag. 113
f	Forte	Ver términos musicales pag. 113
ff	Fortissimo	Ver términos musicales pag. 113
fff	Fortississimo	Ver términos musicales pag. 113
fp	Forte Piano	Ver términos musicales pag. 113
sfz	Sforzando	Ver términos musicales pag. 114
	Crescendo	Un incremento gradual del volumen.
	Decrescendo	Una disminución gradual del volumen.

Método básico de lectura rítmica y melódica

112



E.2 Términos musicales

Estos términos indican como deben ser ejecutadas las partituras, particularmente al tiempo y las dinámicas. Estas indicaciones, fueron agregadas a las partituras por un grupo de compositores italianos en el siglo XVII.

A medida que este procedimiento se fue generalizando, las indicaciones en italiano se estandarizaron en todos los idiomas. Para finales del siglo XIX, los compositores empezaron a utilizar términos de su idioma, tales como el inglés, el alemán y el francés, aunque los antiguos términos italianos se siguieron comúnmente utilizando.

A continuación, se presenta una lista de los términos musicales más utilizados. Los términos provenientes del inglés, del francés, del alemán y del latín, aparecerá indicado mediante las abreviaturas «(ing.)», «(fr.)», «(al.)» y «(lat.)», respectivamente.

a	d
Accelerando: Cada vez más rápido. Adagio: Lento, prisa Ad libitum (l) (abr. adlib): A voluntad. Allegretto: Moderadamente rápido, más lento que el allegro. Allegro: Rápido, vivamente. Agitato: Agitado. All' unisono: Al unísono, mismo sonido. Andante: Moderadamente lento. Andantino: Más lento que andante. Animando: Con creciente animación. A tempo: Vuelta al tiempo original que se tenía antes del cambio.	Da capo (abr. D.C.): Desde el inicio. Dal segno (abr. D.S.): Desde el signo. Decrescendo (abr. Decresc.): Disminuyendo el volumen. Dolce: Dulce, suave.
e	
Energico: Enérgico, vigoroso. Espressivo (abr. Express): Expresivo.	

113



f	m
Forte (abr. F): Fuerte Forte-piano (abr. Fp): Fuerte e inmediatamente suave Fortissimo (abr. Ff): Muy fuerte. Fortississimo: Extremadamente fuerte. Forzando (abr. Fz): Con fuerza	Mezzoforte: Medianamente fuerte. Literalmente, es la mitad de forte. Mezzopiano: Medianamente débil. Literalmente, es la mitad de suave que piano. Minuet (muet): Danza francesa de tiempo triple y moderado. Moderato: Moderado. Molto: Mucho, muy.
g	n
Gavotte: Danza francesa de tiempo cuádruple y moderado. Giocoso: Jocosos.	Non troppo: No demasiado.
l	p
Larghetto: No tan lento como el largo. Largo: Lento y amplio, majestuoso. Legato: ligado. Lento: Lento. Liberalmente: Libremente.	Piano (br. P): Suave. Pianissimo (abr. pp): Muy suave. Pianississimo: Más débil. Presto: Rápido, veloz.

Método básico de lectura rítmica y melódica.

114

r

Rallando (abr. rall): Bajando el tempo.
Rubato: Interpretar libremente.

s

Sforzando (Abr. sfz.): Forzando, tocar una sola nota o acorde con repentino énfasis.

v

Vivace: Muy rápido.
Vivamente: Vivamente.
Vivo: Vivo

t

Tempo: Forzando, tocar una sola nota o acorde con repentino énfasis.
Tenuto: sosteniendo.
Triste (It., Fr.): Triste
Tristeza: Tristeza, melancolía
Troppo (Fr.): Demasiado

w

Waltz: Danza austro-alemana de tiempo triple y moderado.
Walzer (G.): Vals







Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros"

115



Método básico de lectura rítmica y melódica.

116







Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros"

117





Método básico de lectura rítmica y melódica

118

119

Escuela Municipal de Artes Integradas "Sanago de los Caballeros"

Método básico de lectura rítmica y melódica

120

121

Escuela Municipal de Artes Integradas "Sanago de los Caballeros"

Método básico de lectura rítmica y melódica.

122

E2 Fuentes consultadas

- Calderón, Ernesto** (2010). *Lenguaje Musical*. Guatemala: Producción propia.
- De Candé, Roland** (2002). *Nuevo diccionario de la música*. España: Ediciones Robinbook.
- Grabner, Hermann** (2001). *Teoría general de la música*. Madrid, España: Ediciones AKAL.
- Evans, Roger** (2004). *Cómo leer música*. España: EDAF.
- Tom Gerou , Linda Lusk** (1996). *Diccionario esencial de la notación musical*. Estados Unidos: Editorial Alfred.
- Wikipedia**. Signos Musicales. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales#Armaduras_de_clave, consulta hecha el 03 de octubre 2,013.
- Wikipedia**. Articulación (música). Disponible en [http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_\(m%C3%BAsica\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)), consulta hecha el 01 de octubre 2,013.
- Wikipedia**. Tetracorde. Disponible en <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tetracorde>, consulta hecha el 20 de septiembre 2013.
- Dummies.com** (1991). *El círculo de quintas*. Disponible en <http://www.dummies.com/how-to/content/the-circle-of-fifths-a-brief-history.html>, consulta hecha el 24 de septiembre del 2013.
- Música para todos** (2011). *La escala cromática en 7 minutos*. Disponible en Youtube, <http://www.youtube.com/user/musicaparatodos2011/about>, Escuela de música online, 2011.
- Lavnignac, Albert** (1911). *Curso completo, teórico y práctico de dictado musical*. Traducido por Felipe Pedrell. España. Editor E. Lemoine.
- Cordantonopulos, Vanesa** (2002). *Curso completo de Teoría de la Música*. Disponible en <http://es.scribd.com/doc/48457225/musica-la-palanca-curso-completo-teoria-musical>, Consulta hecha el 06 de agosto 2013.
- Teoria.com** (1997). *Lectura Musical*. Disponible en <http://www.teoria.com/aprendizaje/index.php>, consulta hecha el 15 de agosto 2,013.
- De Rubertis, Victor** (1992). *Teoría completa de la música, con 312 ejercicios prácticos*. Buenos Aires: Melos (Ricordi Americana), 1992.

Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros"

Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros"
 Es un proyecto que impulsa la Municipalidad de Antigua Guatemala desde el año 2009, para cultivar valores culturales, artísticos y educativos con actividades de desarrollo y capacitación a niñas, niños, jóvenes, señoritas y adultos para beneficio de todos los antiguos y comunidades aledañas.

Este libro fue realizado gracias al apoyo de:



Lecciones aprendidas

7.1

Aciertos y desaciertos

En la etapa gestión, análisis y elaboración de proyectos, el diseñador editorial pasa por muchas etapas en donde habrá aciertos y desaciertos en su labor. El objetivo es ayudar a estudiantes de Eps e interesados afines para que se tome en cuenta estos aspectos. A continuación se mencionan los aciertos y desaciertos, y las opiniones de docentes y directivos acerca del trabajo realizado en la institución.

01. Proactividad.

Es necesario que el epesista sea una persona que evite reaccionar negativamente frente a situaciones inesperadas. Debe actuar positivamente a partir de sus valores, creando y buscando soluciones en el proyecto que realice. Debe decidir y tomar una actitud para anticiparse y resolver los problemas adecuadamente.

02. Trabajo en Equipo.

En un proyecto académico participan más de una persona y en cada uno de ellos debe existir comprensión, comunicación y compromiso.

Sabemos que cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos que “nuestra opinión” es la única y veraz, sin embargo ¿cómo se puede llegar a equilibrar? Precisamente está es la clave del éxito, en saber cómo desenvolvernos con un grupo de personas cuyas habilidades, formas de pensar y disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras. Cuando se trabaja en equipo, de manera eficiente, las actividades fluyen de manera más rápida y eficaz.

03. Gestión de proyectos.

Para llegar a realizar este trabajo fue necesario, desde un principio, integrar procesos de planificación, captación, organización y administración de recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para su desarrollo y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo y costo.

04. Importancia de la comunicación en un proyecto

La comunicación es esencial desde el principio hasta el final de un proyecto. Cuando se establece el primer contacto con la institución hay que poner en claro nuestra participación y la manera como se va a trabajar. Dar a conocer nuestras metas y como se pueden lograr. Compartir emocionalmente expectativas y desafíos propuestos, y crear compromiso con las partes interesadas hasta lograr el cometido. Ello nos permitirá crear un ambiente de confianza y apoyo por parte de la institución.



06. Validar nuestros proyectos

Cada etapa de nuestro trabajo debe ser controlada para minimizar todo lo posible la aparición de problemas que retrasen la marcha del proyecto.

Desde la intervención del catedrático a cargo del proyecto y supervisores de eps, se hace necesario revisar el avance del mismo para una evaluación exhaustiva de la marcha de los proyectos (A y B), analizando posibles retrasos o desviaciones de éste, evitando una posible existencia o no de problemas, así como de cuáles han sido las actuaciones del epesista para solucionar y seguir con el proceso.

09. Investigar

Con la investigación obtenemos conocimiento. En la realización de este proyecto, investigamos con el propósito de adquirir de encontrar un problema, delimitarlo, conocerlo y del que adquirimos conocimientos que nos ayudaron a mejorar, cambiar o a resolver dicho problema y generar nuevas ideas para lograr nuestro cometido.

10. Visitar instituciones con actividades similares

En el proceso de diagnóstico se pudo constatar que las instituciones tienen muchas necesidades. Plantear soluciones implica tener claro los puntos donde se pueda ayudar de mejor manera.

Cuando uno se plantea, que se puede hacer para mejorar cierta área, se pudo hacer una visita a otro centro similar, donde tenían algunos aspectos organizacionales mejor organizados. y de ahí surgieron las ideas para ponerlos en práctica en nuestra institución.

11. Dar un “plus” en lo que hacemos.

“Kaizen” Management Philosophy es un principio empresarial cuya meta fundamental es mejorar para dar al cliente el mayor valor agregado, mediante una mejora continua y sistemática de todos los procesos. Aquí lo podríamos aplicar, siendo activos en todos los aspectos, tener un fin en mente y establecer las cosas por orden de prioridad. Hacer un proyecto que llene las expectativas y necesidades de nuestra institución y aún así, mejorar cada proceso y entregarle a nuestro cliente un material editorial que rebase sus expectativas. No sólo hablará bien de nuestro desempeño como futuros licenciados en Diseño Editorial, sino también de nuestra Escuela de Diseño y de la Universidad de San Carlos.

12. Compromiso social

Es necesario tener claro, que nuestra participación en una institución es ad honorem y que es un servicio que hacemos hacia nuestra comunidad. Lo que hacemos es una aportación voluntaria y de trascendencia, para ayudar a mejorar la comunicación visual de una institución y lograr hacer un trabajo digno y respetuoso.

13. Reuniones re programadas.

Es importante respetar las fechas programadas para reunión con los directivos o grupo objetivo. Un atraso en fechas puede ocasionar que tengan otras actividades planificadas, lo que puede afectar nuestro trabajo de investigación.

14. Falta de seguimiento después de la fase protocolo a la institución.

Hacer un receso entre el final del semestre e inicio del siguiente, significó una interrupción en el proceso de planificación del proyecto. Lo ideal



CLASES MAGISTRALES Y ASESORÍAS.

Desde la intervención del catedrático a cargo del Proyecto de graduación y supervisores de Eps, se hace necesario revisar el avance de los proyectos para una evaluación exhaustiva y analizando los avances en el proceso, los logros o posibles retrasos o desviaciones de éste.

Foto: Elaboración propia..

será seguir en conversación con las personas involucradas en los proyectos A y B. Se corre el riesgo de que la institución vea informalidad en el proceso y la institución puede optar por obviar los compromisos adquiridos con el epesista.

15. El epesista debe tener claro su papel a desempeñar en la institución

Algunas personas aún desconocen el papel del diseñador gráfico y su aporte en la solución de problemas visuales en su institución. Es necesario que el diseñador pueda aclarar a los directivos lo que realizará, para evitar malos entendidos.

16. Opiniones diversas

En la realización del proyecto, la docente que trabajó conjuntamente con el epesista, hace énfasis como dos materias totalmente diferentes (música y diseño) se hayan fusionado para lograr un material educativo.

También señala que es necesario llevar una guía metodológica, en caso del libro, y más en el área docente. Esto les ayudará a ser más eficientes al transmitirle sus conocimientos a sus estudiantes.

La Directora del proyecto añade: La aplicación del Diseño Editorial y el proceso metodológico, es importante en la realización de materiales educativos eficaces.



Conclusiones y Recomendaciones

8.1

Metas alcanzadas

Determinar la efectividad de la pieza editorial es importante a la hora de evaluar los objetivos planteados desde un inicio. Durante todo el proceso se determinó su cumplimiento y alcance que obtuvo.

1. A partir de las observaciones y sugerencias hechas por los profesionales en docencia musical y diseño editorial, indican que tenemos un material educativo eficaz, funcional, como guía didáctica para maestros de la Escuela Municipal de Arte, el cual logra cubrir el pensum en un 50%.
2. Entre las características mejor catalogadas, fue la utilización de color en los textos, haciendo agradable la lectura, al igual el uso de imágenes para apoyar la necesidad de promover la adecuada lectura musical y un buen desempeño interpretativo.
3. Este documento tiene secciones en que la propuesta guarda relación con el concepto creativo “El camino de un gran músico”. El mensaje contenido en el diseño es adecuado para el grupo objetivo.
4. El trabajo realizado, es una contribución a la escuela que a partir del próximo año, se beneficiarán cientos de niños y jóvenes en el aprendizaje del lenguaje musical.
5. El proyecto realizado cumple con la misión de la Escuela de Arte en seguir promoviendo el arte, elevar el nivel cultural de su comunidad y llegar a ser reconocida a nivel nacional e internacional.



PRACTICA MAGISTRAL

Maestro (en medio) y alumnos realizan práctica instrumental previa presentación programada por la Municipalidad.

Foto: Elaboración propia.

8.2

Recomendaciones a clientes y futuros Epesistas

Determinar la efectividad de la pieza editorial es importante a la hora de evaluar los objetivos planteados desde un inicio. Durante todo el proceso se determinó su cumplimiento y alcance que obtuvo.

Al futuro estudiante de Proyecto de Graduación

- Cumplir con las fechas establecidas para la entrega de cada fase del proyecto. Esto, agilizará el proceso de redacción y realización del informe final.
- Recibir, en la medida de lo posible, todas las asesorías tanto del catedrático responsable de los proyectos, como de el supervisor de Eps. Esto, con el fin de seguir cumpliendo con las normas que la Escuela de Diseño Gráfico exige para la realización de piezas eficaces y de alta calidad.
- En todo el proceso habrán dificultades. Se sugiere al estudiante Epesista, buscar y proponer soluciones que permitan resolver los problemas profesionalmente.
- Proponer y desarrollar piezas fundamentadas en la metodología de diseño para brindarle a nuestro cliente, una visión clara de lo que estamos realizando.
- Realizar una labor social con excelencia abrirá una puerta, para que un nuevo epesista pueda entrar y realizar sus prácticas con el apoyo de la institución.

A la institución.

- Seguir promoviendo el arte, para rescatar a nuestra niñez y juventud del riesgo social en el que vivimos, manteniendo su objetivo de formar músicos académicos, para enriquecer el nivel cultural de su comunidad.
- Se recomienda cuidar los archivos digitales e imprimir en una empresa confiable, donde se respeten los derechos de propiedad del material educativo.
- El libro debe guardarse en un lugar libre de humedad.
- Su manipulación adecuada hará, que el tiempo de vida del libro dure por varios años.

Al maestro de formación musical.

- Es importante transmitir al estudiante el objetivo de este material y que comprenda la importancia de aprender los conceptos y ejercicios básicos, para bien de su desarrollo musical e intelectual.
- El material educativo, es un método que requiere la guía del docente, para la formación óptima del estudiante.

Bibliografía.

- **Rastoll Aldeguer, Manuel.** (1985). Educación Artística. México. Editorial Santillana.
- **Tilley, Pauline.** (1981). El arte en la educación especial. Barcelona. Ediciones CEAC.
- **Oscar Pablo Zelis, Paula B. Yompart** (2009). El valor del arte para el desarrollo subjetivo. Buenos Aires, Argentina.
- **Bentley, Arnold.** (1967). La aptitud musical de los niños y cómo determinarla. Buenos Aires. Editorial Victor Leru, Buenos Aires,
- **Mendoza, Carlos Aldana.** Escuelas de arte abandonadas. Recuperado en <http://www.s21.com.gt/node/309366>. Consulta agosto 2013.
- **Explicando la tasa de aumento de asesinatos en Guatemala.** Recuperado en <http://es.insightcrime.org/analisis/explicando-el-cambio-en-la-tasa-de-homicidios-de-guatemala> Consulta agosto (2013)
- **Evaluación de los Resultados de Desarrollo: Guatemala, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009.** Recuperado en http://www.undp.org/evaluation/documents/ADR/ADR_Reports/Guatemala/ADR-Guatemala-SP-2009.pdf. Consulta septiembre 2013.
- **Breve historia del libro.** Recuperado en <http://lafabricadelibros.com/pdf/Historia.pdf>
- **El libro de texto en el aula.** Recuperado en <http://magarni.blogs.uv.es/2010/05/13/libro-de-texto-en-el-aula-%C2%BFventa-ja-o-desventaja/>
- **Ortega y Gasset, José.** (2005). Misión del Bibliotecario. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- **Harris, Ambrose.** (2010). Metodología del Diseño. España. Parramón Ediciones S. A.
- **Wujec, Tom.** (1995). Mentalmanía. Buenos Aires. Editorial Atlántida.
- **Revista Educación** (2003). Reflexiones sobre política educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. España.
- **Ricupero, Sergio A.** (2007). Diseño Gráfico en el Aula: guía de trabajos prácticos. Editorial Nobuko, Buenos Aires.
- **Diego Areso** (2008). Apuntes de Tipografía (folleto). Recuperado en <http://issuu.com/diegoareso/docs/uc3mtipografiasc-c?e=1151052/3393621#search>. Consulta Octubre 2013.
- **Días Bordenave, Juan** (1997). Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje. Colección Libros y Materiales Educativos ICCA. San José, Costa Rica.
- **Campbell, Don.** (1998). El efecto Mozart. Ediciones Urbano. México.
- **Martínez Peralta, Sergio.** (1994). La música, una disposición natural del hombre. Tesis de Licenciatura en Arte. Universidad De San Carlos De Guatemala. Guatemala.
- **López Castillo, Elsyé Ninet.** (2005). Importancia de la música como herramienta psicopedagógica en el fortalecimiento del rendimiento académico en niños con dificultad de aprendizaje. Tesis de Licenciatura en Psicología. Universidad de San Carlos de Guatemala.

- **Gestión de proyectos: diagnóstico, antecedentes del problema, objetivos, estrategias,** http://www.fidal-amlat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185%3Adisenar&catid=46%3Aexcelencia-educativa&Itemid=75
- **Gestión del diseño en las empresas:** <http://xviladas.wordpress.com/category/gestion-del-diseno/page/2/> <http://xviladas.wordpress.com/> <http://foroalfa.org/articulos/la-otra-gestion-del-diseno> <http://www.oncediez.com/2010/02/23/principales-errores-de-gestion-del-diseno/> http://www.dmi.org/dmi/html/aboutdmi/design_management.htm
- **Zavala T. Sylvia. Guía a la redacción en el estilo APA,** 6ta edición. <http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf>
- **Valdés Toledo, María José (2,010).** *Tesis Campaña informativa para la detección temprana de cáncer cervical en mujeres guatemaltecas.* Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño Gráfico, énfasis publicitario.
- **Aguilar, José M. (2,012).** *Denominación común para La Antigua Guatemala y municipios circunvecinos vinculados a la actividad turística.* Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
- **INE. (2003).** *Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002: Características de la Población y de los Locales de Habitación Censados.* Guatemala.
- **Plan oficial, Escuela de Arte (2,009).** *Abriendo Puertas: Arte y Cultura para los antiguëños.* Documento PDF. Antigua, Guatemala.
- **Wikipedia.** Definición de Libro. Disponible en url: <http://es.wikipedia.org/wiki/Libro> . Consulta agosto 2,013.
- **Wikipedia.** Definición de Folleto. Disponible en Url: <http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto>. Consulta agosto 2,013.
- **Libro Interactivo en Red.** Libro interactivo. Disponible en url: <http://www.smlir.com/Libro.html>. Consulta agosto 2,013.
- **Gonzalez, Francisco.** Ventajas y desventajas del eBook frente al libro impreso. Disponible en url: <http://siscopac.wordpress.com/2012/07/20/ventajas-y-desventajas-del-ebook-frente-al-libro-impreso/>. Consulta agosto 2,013.
- **Muzquiz, Gerardo.** Ventajas y desventajas de los diferentes medios publicitarios .Disponible en la url: <http://www.gerardomuzquiz.com/2012/01/28/ventajas-y-desventajas-de-los-diferentes-medios-publicitarios/>. Consulta agosto 2,013.
- **Definición de revista.** Disponible en url: <http://definicion.de/revista/>. Consulta agosto 2,013.
- **Universidad Autónoma de México.** Lineamientos metodológicos para la elaboración de Material Didáctico. Disponible en url: <http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Titula/tesis/Lineamientos/lineamientosdocencia.pdf>. Consulta agosto 2,013.
- **Vargas Dengo, Ana Isabel.** (2003). *Música y Literatura para niños 1.* Editorial EUNED. Costa Rica.



Anexos



Entrega final a la institución



AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA
GUATEMALA

En un acto formal, se hizo entrega del proyecto A y dos B, cerrando el compromiso que se adquirió desde un principio.

El Ayuntamiento de la Antigua Guatemala fue el escenario donde se realizó la entrega oficial del libro “Método básico de lectura rítmica y melódica”, El CD interactivo y la serie de bifolares informativos, ante la presencia de alumnos, maestros, personal administrativo de la Escuela de Artes integradas “Santiago de los Caballeros” y autoridades municipales quienes, conjuntamente, tuvieron la iniciativa de llevar a cabo un acto formal y solemne donde se reconoce el trabajo realizado en los tres meses de gestión, ideación y elaboración de materiales editoriales funcionales para la escuela en mención.

ASISTENTES

Alumnos, maestros y personal administrativo de la Escuela de Arte, así como de público en general, se hicieron presentes para la entrega oficial del material editorial.



ENTREGA OFICIAL DEL LIBRO

Ante la presencia del Alcalde municipal Lic. Edgar Francisco Ruiz, se hace la entrega oficial al maestro Nelson Rosales, en representación de los docentes de la Escuela.



ENTREGA DE ARTES ORIGINALES

Se hace entrega de un dispositivo Usb, donde se guardaron los archivos originales de libro y bifoliares, y un CD con el material de apoyo.





ENTREGA DE PIN

El Alcalde Lic. Francisco Ruiz Paredes junto a la Directora de la Escuela de Arte, Patricia Cuellar Barraza, hacen entrega del pin oficial del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala.



◀ **DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO**

El Alcalde Municipal de Antigua, da lectura y entrega del Diploma a la labor realizada.

AUTORIDADES MUNICIPALES ▶

De izquierda a derecha, Alcalde Lic. Edgar Francisco Ruiz Paredes, Epesista Ronald Pérez y Consejal a cargo de la Escuela de Arte, Licda. Patricia Dieguez de Rosales



DOCENTES DE LA ESCUELA DE ARTE ▶

De izquierda a derecha, Mario España, Marvin Rodríguez, Ronald Pérez, Directora Patricia Cuellar, Sofía Romero y Nelson Rosales.

ALUMNAS Y EPESISTA

De izquierda a derecha, Vivi Hernández, Ronald Pérez y Fabiola García. Ellas colaboraron en la realización del libro. ▼





DIPLOMA. El ayuntamiento de la Antigua Guatemala y la Escuela Municipal de Artes integradas "Santiago de los Caballeros", agradecen el trabajo realizado por el Epesista de la Escuela de Diseño Gráfico, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

b Costos y gastos incurridos en el ejercicio de Eps

Para tener presupuesto que tome en cuenta todos los elementos para la realización del EPS, se estimó facturación de honorarios por Q10,000 mensuales, para el epepista. No incluyen impuestos y por el tipo de contratación, tampoco prestaciones laborales.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO				
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO – EPS				
Costos y gastos incurridos – En Quetzales				
Del 1 de agosto al 26 de octubre de 2013				
Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario Quetzales	Total Q Quetzales
COSTOS				
Servicios profesionales	A	Mes	2.84	10,000.00
Impresión		Hoja	1,000	1,750.00
Internet		Mes	3	300.00
Depreciación de equipo				
Laptop		Mes	3	580.00
Cámara fotográfica y accesorios (flashes, entre otros)		Semana	3	500.00
Energía eléctrica		Mes	3	200.00
				0.00
Transporte				
Asesorías Usac		Semana	13	26.00
Hacia la Escuela de Arte		Semana	13	20.00
Taxi (ida y vuelta)		Viaje	1	250.00
Vehículo prestado		Galones	12	32.00
Libros y revistas		Unidades	3	150.00
TOTAL COSTOS				36,572.00
GASTOS				
Hospedaje				2,400.00
Alimentación				1,200.00
Telefonía				300.00
Medicamentos				300.00
Agua				150.00
Lavado de ropa				450.00
Otros gastos (refacciones a profesores y colaboradores)				200.00
TOTAL GASTOS				5,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS				41,572.00

A. Corresponde a 2.84 meses comprendidos del 1 de agosto al 26 de octubre 2013
(26 días /31 días de octubre = 0.84)



Costos y gastos incurridos del libro

A continuación presento el costo de impresión del libro. A criterio de la institución puede incluirse un margen de incremento, para poder financiar otras actividades como compra de instrumentos u otros materiales para uso de los estudiantes.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO		
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO – EPS		
Costos y gastos incurridos – En Quetzales		
Del 1 de agosto al 26 de octubre de 2013		
Descripción	500 libros	1000 libros
Total costos y gastos por diseño y elaboración	41,572.00	41,572.00 A
Total costos de impresión de libros	29,100.00	40,100.00
Total costo libros impresos	70,672.00	81,672.00
Libros a imprimir	500	1,000
Costo unitario de libro impreso	141.34	81.67
Costo unitario de libro donado por EPS	83.14	41.57 A
Costo de libro impreso para la Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros", Antigua Guatemala	58.20	40.10

NOTAS

A. Por ser parte del EPS de la Escuela de Diseño gráfico, los costos de diseño y elaboración por Q41,572 son donados, por lo que para reproducir el libro sólo deben cubrirse los costos de impresión.

Este precio incluye únicamente el costo de impresión del libro. No incluye el precio del costo del CD que contiene el material de apoyo audio visual, cuyo costo aproximado es de Q5.00 cada uno.

Como se puede observar, entre más unidades impresas el costo de impresión de los libros tiende a disminuir.

d Cotización



5a. Calle Oriente No.16
 Antigua Guatemala
 Tels. 7956-0300
 E-mail: ventas1@copiafiel.com
 info@copiafiel.com

COTIZACION
LC-2013-00599

Fecha:	21 de noviembre de 2013		
Cliente:	RONALD DANILO PEREZ		E-mail:
Dirección:			Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Valor
500	Libros tamaño carta, consta de 122 páginas internas impresas full color en papel bond 90gr. Y portada full color en husky cover c-12	Q29,100.00
1,000	Libros tamaño carta, consta de 122 páginas internas impresas full color en papel bond 90gr. Y portada full color en husky cover c-12	Q40,100.00
<p><i>Nota: Por favor devolver firmado y sellado via fax o correo electrónico confirmando su aceptación para proceder a generar su orden de trabajo.</i></p>		
TOTAL		Q69,200.00

Son: Precio según elección de cantidad.

Los precios de los productos de la presente cotización tiene una validéz de 15 días hábiles a partir de la presente fecha y estan sujetos a cambio sin previo aviso.

La forma de pago es 50% de anticipo y el saldo contra entrega.

 Lisseth Castillo
 Copia Fiel

 Autorizado Cliente



Glosario editorial

Como editor de tu propio libro debes manejar un glosario específico.

Principales términos que se usan:

Portada

Es la cubierta o portada principal del libro, donde aparece generalmente el título del libro y el autor.

Contraportada

Es la cubierta o portada que queda en la “parte de atrás” del libro. En general en la contraportada se incluye: la sinopsis del libro y/o el resumen de la bibliografía del autor, así como los logotipos de la editorial y el código de barras con el ISBN.

Corrección de estilo

Es el trabajo que tiene en cuenta la corrección gramatical, ortográfica, lingüística y de redacción del texto.

Derechos de autor

Es el porcentaje de ganancias del autor, que se acuerda entre éste y la editorial. Se aplica sobre el valor de venta al público.

Diagramación

En este proceso se ajusta el contenido del libro al tamaño de la página, teniendo en cuenta los márgenes, el espacio del interlineado, el tamaño y formato de las fuentes, así como la alineación y/ justificación de los textos.

Edición

Es el proceso que debe realizar el editor, para que el libro quede agradable para el lector. Este proceso incluye la corrección de estilo, la diagramación, la selección de las fuentes e imágenes, la selección de la carátula y contra-carátula.

El trabajo del editor finaliza cuando están listos los archivos para enviar a impresión.

Fuentes:

Es el término que se utiliza para denominar el estilo de las letras.

ISBN

Es la abreviatura del International Standard Book Number, en español, número estándar internacional de libro. Es un registro único del libro que sirve para que los libreros, autores, editores, distribuidores, etc, puedan identificar “el editor así como el título específico, la edición y formato”.

Lomo

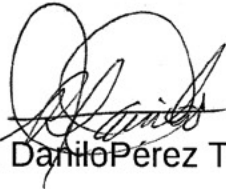
Es la parte del libro que se encuentra entre la carátula y la contra-carátula. En general este espacio se utiliza para poner el título, el nombre del autor y el logo de la editorial.

Publicación

Publicar, es el hecho de hacer pública una idea. Hoy en día, la publicación puede hacerse por medio impreso o digital.

Diseño de material educativo sobre el método de lectura e interpretación musical para estudiantes del nivel 1 de la Escuela Municipal de Artes Integradas "Santiago de los Caballeros", Antigua Guatemala.

Proyecto de Graduación desarrollado por:

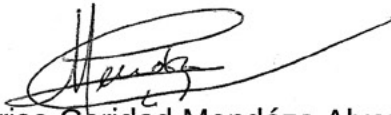


Ronald Danilo Pérez Toribio

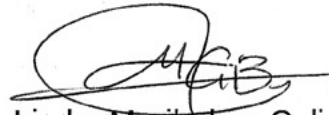
Asesorado por:



Lic. Marco Antonio Morales Tomas



Licda. Larisa Caridad Méndez Alvarado



Licda. Maribelen Colindres

Imprímase:

• **"ID Y ENSEÑAD A TODOS"**



Arq. Byron Alfredo Rabe Rendón
Decano



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de
Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala

MSc. Arquitecto
Byron Alfredo Rabe Rendón
Decano Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala

Señor Decano:

Por este medio hago constar que he leído y revisado el Proyecto de Graduación, previo a optar al Grado de Licenciado en Diseño Gráfico, Énfasis editorial interactivo, del estudiante RONALD DANILO PÉREZ TORIBIO, carné 199812958, titulado "DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE EL MÉTODO DE LECTURA E INTERPRETACIÓN MUSICAL PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 1 DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES INTEGRADAS "SANTIAGO DE LOS CABALLEROS", ANTIGUA GUATEMALA".


Dicho trabajo ha sido corregido en el aspecto ortográfico, sintáctico y estilo académico; por lo anterior, la Facultad tiene la potestad de disponer del documento como considere pertinente.

Extiendo la presente constancia en una hoja con los membretes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Arquitectura, a los dieciocho días de febrero de dos mil quince.

Agradeciendo su atención, me suscribo con las muestras de mi alta estima,

Atentamente,

Lic. Luis Eduardo Escobar Hernández
COL. No. 4507
COLEGIO DE HUMANIDADES


Lic. Luis Eduardo Escobar Hernández
Profesor Titular No. de Personal 16861
Colegiado Activo 4,509



Este proyecto, es un aporte que hacen los estudiantes de EPS de la Escuela de Diseño Gráfico, en entidades con proyección social y de beneficio a la sociedad guatemalteca.

Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Id y enseñad a todos”

