

ÍNDICE

Módulo 1. VOZ Y CUERPO	4
Escucha y silencio	4
Respiración	5
Movimiento Consciente	6
Canto Instintivo	7
Meditación dinámica integral	8
Técnica de Integración Vocal	9
Relajación.....	10
Módulo 2. VOZ Y PSICOLOGÍA	11
Psicología de la Voz	11
Psicoterapia Grupal	12
Voz y emociones.....	13
Constelaciones Musicales	14
El lenguaje simbólico de la Música.....	15
Voz y arquetipos	16
Módulo 3. RECURSOS MUSICALES	17
Rítmica	17
Armonía.....	18
Modos musicales	19
Ritmos primordiales	20
Estilos musicales	21
Módulo 4. MUSICOTERAPIA DE LA VOZ	22
Introducción a la Musicoterapia	22
Historia de la Voz	23
Acompañamiento musicoterapéutico.....	24
Metodología	25

Cancionero terapéutico.....	26
Módulo 5. COMPOSICIÓN	27
La motivación creadora.....	27
Formas musicales	28
Metodología	29
Música y texto	30
La creación comunitaria.....	31
Módulo 6. VOZ Y COMUNICACIÓN	32
Interpretación.....	32
Voces del mundo	33
Círculos de percusión	34
Dinámicas de grupo y música.....	35
Dirección Coral Terapéutica.....	36
Módulo 7. VOZ Y ESPIRITUALIDAD	37
Canto desde el Corazón	37
Viajes Musicales	38
Meditación, sonido, voz	39
La voz del alma	40
Mantras y canciones de poder	41
Módulo 8. VOZ E INSTRUMENTOS.....	42
Acompañamiento Consciente.....	42
Guitarra	43
Piano	44
Instrumentos de bordón	45
Grupo Instrumental.....	46
Módulo 9. IMPROVISACIÓN VOCAL.....	47
Fundamentos terapéuticos.....	47
Metodología	48
Juegos y recursos	49
Vocalización creativa	50

Módulo 10. VOZ Y EDUCACIÓN.....	51
El potencial creativo y musical	51
El canto como herramienta educativa y terapéutica	52
Recursos de musicoterapia infantil	53
Creación didáctica para el aula	54
Módulo 11. PRODUCCIÓN MUSICAL.....	55
La producción y el arreglo musical	55
Conceptos básicos sobre Acústica y Sonido	56
El estudio de grabación personal	57
La grabación y la edición	58
La mezcla y masterización básicas	59
La masterización básica	60

Presentación

La escucha activa supone no sólo una afinación de nuestro oído, sino también del resto de los sentidos y dimensiones del ser. Representa una actitud basada en el respeto y en el cultivo de la Virtud que nos sitúa en el lugar justo en relación con la vida, nos permite experimentar la grandeza de la misma en sus infinitos aspectos y matices, así como recibir sus mensajes y entreabrir una ventana hacia la trascendencia.

La expresión auténtica y la comunicación adquieren su sentido último cuando parten de dicha Actitud de Escucha Activa que nace del Silencio del Ser, facilitando que la Vida fluya de manera natural a través nuestro sin imposiciones ni expectativas.

Objetivos

- ✧ Practicar la Atención plena
- ✧ Desarrollar la afinación sensorial
- ✧ Incrementar la conciencia de los biorritmos
- ✧ Afinar la intuición
- ✧ Despertar la conciencia de la Unidad en la Diversidad
- ✧ Favorecer la actitud de aceptación del momento Presente
- ✧ Fomentar el sentimiento de pertenencia

Unidades Didácticas

1. El Silencio como Actitud Vital
2. La escucha Activa
3. La Música Interior
4. Los Niveles Sensoriales
5. El Sentido de la Vida

Bibliografía

- **PANIKKAR, R.** Mística y plenitud de Vida (2015) Ed. Herder
- **WOLDER, A.** El arte de escuchar el cuerpo: descodificación biológica original (2017) Ed. Gaia
- **NHAT HANH, T.** Silencio: el poder de la quietud en un mundo ruidoso Ed. Urano
- **TOMATIS, A.** El oído y la voz (2010) Ed. Paidotribo

Presentación

La respiración consciente es el arte de convertir una necesidad vital en una poderosa fuente de energía, de alineación con el movimiento básico de expansión y contracción que rige todos los procesos vitales, así como el preámbulo de la vivencia del ser como canal. En definitiva, la toma de conciencia del intercambio constante e interacción con el entorno que supone la Vida.

Objetivos

- ✧ Facilitar el control voluntario del ritmo respiratorio
- ✧ Incrementar la conciencia corporal
- ✧ Aprender a regular el nivel energético del cuerpo
- ✧ Aprender a escuchar el ánimo desde la cualidad respiratoria
- ✧ Preparar la Entonación Natural

Unidades Didácticas

1. La respiración atenta y respetuosa
2. Anatomía respiratoria
3. Técnicas respiratorias
4. La respiración para la emisión de la Voz
5. La respiración en las cuatro emociones básicas
6. Meditación con soporte en la respiración

Bibliografía

- **WEST, JB.** Fisiología respiratoria (2009) Editorial Lippincott Williams and Walters Cluver
- **PENMAN, D.** El arte de respirar (2016) Ed. Paidós
- **BRULE, D.** Respira la vida (2017) Ed. Urano

Presentación

El punto de partida de nuestro trabajo es la vivencia del cuerpo-ser como instrumento musical. Nuestro cuerpo es la puerta hacia la escucha, es el camino hacia nuestro centro emocional y espiritual, por ello creemos importante desarrollar una consciencia global de la relación con el cuerpo y tu movimiento vital.

Cuando nuestro cuerpo está tonificado y desbloqueado podemos convertirnos en un canal para que la música fluya a través nuestro, para poner nuestra voz al servicio de nuestro ser esencial y al servicio del mundo. Esta asignatura está diseñada para que integres recursos corporales que te ayuden en la emisión auténtica de tu voz.

Utilizaremos distintas técnicas de trabajo que nos ayudarán a entrar en contacto con nuestro movimiento auténtico y nos ofrecerán recursos para la autorregulación de la tensión, el stress acumulado, la comunicación asertiva, la superación de la vergüenza y el miedo a comunicarnos desde la Voz cantada y hablada.

Objetivos

- ✧ Aumentar la autoconciencia a través del cuerpo y el movimiento
- ✧ Establecer una relación directa y consciente entre tu respiración y tu movimiento vital
- ✧ Profundizar en la relación movimiento-sonido
- ✧ Fomentar la espontaneidad corporal para potenciar la expresión auténtica.
- ✧ Desbloquear el cuerpo y sus memorias emocionales encontrando un movimiento propio.
- ✧ Desarrollar recursos y ejercicios de movimiento y respiración para guiar grupos de trabajo

Unidades Didácticas

1. Respiración y Cuerpo
2. *Sistema Consciente para la Técnica de Movimiento* de Fedora Aberastury
3. Movimiento vital
4. *Katsugen* (Katsumi Mamine)

Bibliografía

- **KATSUMI M.** El movimiento vital (2014) Ed. Milenrama
- **NANCY ZI.** El arte de respirar (2016) Ed. Arkano Books
- **ANAT, B.** Movimiento Consciente (2010) Ed. Urano

Presentación

La Voz nos permite abrir espacios que escapan al control de nuestra mente, los cuales son muy sanadores para el ser, favoreciendo el equilibrio en sus diversos planos. Entendemos por Canto Instintivo una metodología propia de Voz integral que favorece, mediante la respiración, el cuerpo y la voz conectada, estados de liberación de la mente y conexión con el plano instintivo y transpersonal, abriéndonos las puertas a la expresión musical auténtica.

El Canto Instintivo parte de los rituales de trance usados por la mayor parte de las tribus y tradiciones del mundo, como forma de limpieza de los canales físicos y mentales para acceder a la conexión con los planos ancestral y espiritual, proponiendo así un ritual propio en varias etapas para sistematizar dicho viaje.

Objetivos

- ✧ Desbloquear tensiones físicas y emocionales
- ✧ Estar presente en Respiración, Cuerpo y Voz
- ✧ Descubrir los matices y la riqueza de nuestro timbre sonoro
- ✧ Conectar con la sabiduría ancestral de nuestro linaje
- ✧ Experimentar el potencial de la voz liberada
- ✧ Disfrutar del potencial del grupo
- ✧ Fomentar la autoestima y la cohesión grupal

Unidades Didácticas

1. Sonido Raíz
2. Movimiento Sonoro auténtico
3. El aliento sonoro
4. Entonación primordial
5. Voz y Elementos

Bibliografía

- **INHAYAT KHAN, H.** La música de la vida (1995) MANDALA EDICIONES
- **UHLIG, S.** Authentic Voices, Authentic Singing (2006)
- **SAMUEL J.A.** La voz el sonido del alma. (1999) RBA Libros S.A.

Presentación

Esta unidad didáctica propone un recorrido de experimentación del Ser en relación con las fuerzas y energías que rigen la Vida encarnadas en la naturaleza de los 5 elementos

Un viaje musical de 5 etapas que se corresponden con los 5 elementos, a lo largo del cual se trabaja desde el movimiento arquetípico, partiendo de consignas de movimiento, respiración y vocalización para cada elemento con el objetivo de conectar con las cualidades que nos aporta.

El acompañamiento musical se realiza en directo para poder ajustarse al máximo a la dinámica natural del grupo, y propone un patrón rítmico y un modo musical para cada elemento, que sirven al participante de marco a partir del cual experimentar de manera libre.

Objetivos

- ✧ Tomar conciencia de los centros de energía
- ✧ Desbloquearse física, mental y emocionalmente
- ✧ Vivenciar los 5 elementos
- ✧ Incrementar el autoconocimiento
- ✧ Conseguir un estado de relajación

Unidades Didácticas

1. La naturaleza de los 5 elementos y sus enseñanzas
2. Los centros de energía y su relación con el ser: una visión transcultural
3. Movimiento arquetípico
4. El acompañamiento musical al Movimiento

Bibliografía

- REL, K. Chi Kung Lohan.: Meditación en movimiento y Arte de la Curación (2014)
- OSHO. Meditación: La primera y la última libertad (2005). Ed. Grijalbo

Presentación

La Técnica Vocal Consciente es un estudio de tu aparato vocal desde una visión orgánica, respetuosa con tu ser natural. Esta asignatura te ayudará a desarrollar y potenciar tu voz desde un punto de vista energético y técnico, mediante recursos que te ayudarán tomar consciencia de la emisión de tu sonido y a la vez te ayudará a equilibrar la intención con la que comunicamos nuestra voz. El enfoque con el que trabajaremos será desde la práctica, la experimentación y la escucha consciente, ayudando así a colocar el cuerpo y equilibrar su energía para una saludable emisión vocal, así como a adquirir autoconciencia en cuanto a resonancia y emisión del sonido.

Objetivos

- ✧ Potenciar y desarrollar la Voz Natural desde la Conciencia
- ✧ Mejorar la auto percepción fonadora y respiratoria
- ✧ Integrar nociones básicas sobre la producción del sonido vocal
- ✧ Adquirir recursos técnicos para mejorar la emisión saludable del sonido
- ✧ Adquirir una visión nueva de la Voz en relación con el Cuerpo y la Energía Vital
- ✧ Disfrutar del Canto Consciente

Unidades Didácticas

1. Nuevo enfoque del ser en relación con el sonido
2. Anatomía de la Voz
3. Resonadores Naturales
4. Timbres y Registros
5. Sonido y Energía
6. Fusión Vocal
7. Intención y expresividad de nuestra voz

Bibliografía

- NEIRA, LAURA.** Teoría y Técnica de la Voz: Método Neira de Educación Vocal. (2010) Ed. Akadia
- S.CHUN-TAO CHEN.** El Tao de la voz (1993). Gaia Ediciones
- SAMUEL J.A.** La voz el sonido del alma. (1999). RBA Libros S.A

Presentación

La Relajación está concebida como el desarrollo de técnicas o procedimientos que ayudan a reducir la tensión física, mental y emocional. Generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma, reduciendo sus niveles de estrés, ansiedad o ira. La relajación física y mental está íntimamente relacionada con la alegría, la calma y el bienestar personal del individuo. La Música ejerce de puente entre el estado físico y el estado emocional de la persona, facilitando cambios en el restablecimiento y sincronía de los ritmos fundamentales como el cardiaco-respiratorio, el digestivo o las ondas cerebrales, favoreciendo la relajación muscular. En esta asignatura te aportamos diversas técnicas de Relajación Musical para distintos ámbitos de aplicación tanto educativos como terapéuticos

Objetivos

- ✧ Potenciar estados anímicos saludables, aumentando la sensación de bienestar y tranquilidad
- ✧ Fomentar la relajación para mejorar la respiración, la auto-imagen y la atención cognitiva,
- ✧ Potenciar la imaginación y la creatividad
- ✧ Adquirir recursos metodológicos y técnicos para dirigir una relajación musical

Unidades Didácticas

1. Auto escucha y conciencia corporal
2. Narración y paisajes sonoros
3. Técnicas de relajación musical: variante de Jacobson, Benson, Schultz e imágenes dirigidas
4. Relajación con música en directo

Bibliografía

- CAUTELA, J. Y GRODEN, J. (1989). Técnicas de relajación. Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud/Práctica. Ed. Martínez Roca
- JACOBSON, E., Y MCGUIGAN, F. J. (1982). Principales and practice of progressive relaxation. A teaching primer. Nueva York: Guilford Press.
- SCHULTZ, J. H. (1969). El entrenamiento autógeno. Autor relajación concentrativa. Barcelona: Editorial Científico-Médica (3ª ed.)
- VALDERRAMA HERNÁNDEZ, R. (1997). Efecto de la música sedante en la reducción del estado – rasgo de ansiedad. Enseñanza e investigación en Psicología, 2, 178 – 190 5

Presentación

Nuestra voz es la fotografía de nuestra alma y de nuestro ser, y como tal nos ofrece mucha información sobre los arquetipos y patrones psicológicos que operan en nosotros, así como de la huella emocional que acarreamos ya sea por nuestras vivencias pasadas o por nuestra situación de vida presente. Por otra parte, según los aspectos de nuestra voz que potenciemos de forma consciente la naturaleza, calidad y el enfoque de nuestra comunicación pueden variar mucho. Esta asignatura te ofrecerá herramientas necesarias para un análisis y valoración de tu propia voz desde un parámetro psicológico. También te ayudará a reconocer y detectar los posibles bloqueos emocionales y psicofísicos a la hora de la emisión vocal en tus pacientes, pudiendo elaborar una metodología adecuada en la intervención, así como a encontrar tus registros vocales más adecuados en función de lo que necesites comunicar.

Objetivos

- ✧ Desarrollar herramientas de análisis y autoconocimiento de la voz
- ✧ Conocer las tendencias psicoemocionales con los que la voz se expresa
- ✧ Ahondar en la relación voz-arquetipos del ser
- ✧ Desarrollar la capacidad de detectar y tratar los bloqueos que se generan en la emisión vocal.
- ✧ Mejorar la capacidad de comunicación

Unidades Didácticas

1. La psicología de la Voz y el stress
2. La emoción y la Voz
3. La voz arquetípica
4. La sombra y la Voz
5. Vínculo terapeuta-paciente en los trastornos de la voz
6. Herramientas para una voz saludable

Bibliografía

- HERCHCOVICHZ. S. Psicología de la voz (2010). Ed. Akadia 2010

Presentación

A lo largo de nuestra historia, vamos desarrollando partes internas de personalidad que parapetan y limitan nuestra vivencia interior, protegiendo nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo limitando el contacto interno con nosotr@s mism@s. Hablaremos de las consecuencias de estas protecciones y de qué manera limitamos nuestra creatividad, vitalidad, crecimiento y resolución de nuestros conflictos y bloqueos.

Nos apoyaremos en lo que la neurociencia ya manifiesta. En primer lugar, nuestro cuerpo es la "caja negra" de nuestras experiencias anteriores y en segundo lugar, que nuestro cerebro está diseñado para la adaptación al entorno, pero también para el crecimiento, la búsqueda del equilibrio emocional y la auto sanación.

Con las prácticas vivenciales que plantearemos aprenderemos a estar presentes y colocarnos internamente en un modo de desarrollo, creatividad y transformación. Aprenderemos a escuchar a nuestro cuerpo y tomar conciencia de lo que nos acontece y de esta manera trascender nuestras limitaciones y darnos cuenta experiencialmente que aquello que aceptamos es aquello que finalmente transformamos.

Objetivos

- ✧ Atención plena emocional
- ✧ Gestionar los procesos personales que se vayan abriendo a lo largo de la formación
- ✧ Desarrollar recursos de auto sanación

Unidades Didácticas

1. Neurociencia y psicoterapia
2. Psicoterapia Humanista
3. El grupo psicoterapéutico

Bibliografía

GIMENO-BAYÓN, A. Manual práctico de psicoterapia grupal Humanista (2004). Ed. Desclee
VAIMBERG, R. & LOMBARDO, M. Psicoterapia de Grupo y Psicodrama (2015). Ed. Octaedro
OGDEN, P. El trauma y el Cuerpo (2015). Ed. Desclee

Presentación

La música es a menudo definida como el lenguaje de las emociones, la voz es el instrumento propio a través del cual nuestro mundo interior y nuestra personalidad se expresan y manifiestan hacia el mundo.

En esta asignatura facilitaremos el reconocimiento y expresión vocal de las cuatro emociones básicas según a psicoterapia moderna.

Objetivos

- ✧ Fomentar la atención plena emocional
- ✧ Integrar el aprendizaje que nos ofrece cada una de las emociones básicas
- ✧ Facilitar la catarsis y el equilibrio emocional
- ✧ Desarrollar recursos musicales de expresión y acompañamiento emocional

Unidades Didácticas

4. Esquema del Ser Emocional
5. Las 4 emociones y su enseñanza
6. Parámetros musicales en relación a las emociones
7. Expresión y Transformación
8. La felicidad como equilibrio

Bibliografía

- ANTONI, M.** Las cuatro emociones básicas (2006) Ed. Herder
BISQUERRA, R. Psicopedagogía de las emociones (2009) Ed. Síntesis

Presentación

Esta asignatura está inspirada en la teoría de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, según el cual para explicar muchos comportamientos actuales de las personas hay que remontarse a distintos sucesos en su familia de origen, es decir a vivencias de sus padres o antepasados más lejanos. Hellinger ha descubierto, en muchos años de trabajo terapéutico, las leyes según las cuales se desarrollan identificaciones e implicaciones trágicas entre los miembros de una familia, leyes que define como Órdenes del Amor.

Por otro lado, Joseph Moreno enunció el Psicodrama Musical, según el cual se utilizan elementos musicales como vínculo y vehículo de sanación entre los personajes de una puesta en escena psicodramática.

Desde Voz Integral hemos desarrollado una metodología que integra ambas visiones de la terapia grupal

Objetivos

- ✧ Experimentar el poder de los arquetipos en la música
- ✧ Adquirir recursos para desarrollar un psicodrama musical en grupo
- ✧ Desarrollar la capacidad de análisis de una improvisación musical en grupo

Unidades Didácticas

1. Arquetipos, instrumentos y cualidades del sonido
2. Ritual de presentación
3. Fases en el psicodrama musical
4. El elemento armonizador
5. Rol del facilitador de la constelación
6. Cierre e integración

Bibliografía

- **MORENO J.** Activa tu Música Interior: Musicoterapia y Psicodrama (2008) Ed. Herder
- **HELLINGER, B.** Órdenes del Amor (2011) Ed Herder

Presentación

La música como lenguaje simbólico nos abre las puertas a un universo simbólico no verbal que nos facilita la identificación y transformación de nuestras vivencias, emociones y estados de conciencia. Sin embargo la experiencia musical, lejos de quedar reducida a un plano meramente estético, conlleva un abanico de mensajes y significados que pueden provenir del plano arquetípico o transpersonal, del contexto sociocultural en el que nos desarrollamos, o nuestra historia personal, que nos interpelan y nutren de sentido nuestro momento presente.

A pesar de que no podemos objetivar los efectos de la música en el ser humano en su totalidad, resulta muy enriquecedor el análisis de los mensajes que nos revelan las obras musicales en función de sus formas y estructuras.

El objetivo de esta asignatura es ahondar en la relación entre dichas estructuras musicales y los significados que nos ofrecen.

Objetivos

- ✧ Desarrollar la capacidad de análisis e interiorización de la música
- ✧ Fomentar nuestra capacidad de descripción verbal de la experiencia musical
- ✧ Ahondar en la relación entre estructuras musicales y significados
- ✧ Enriquecer nuestra capacidad de audición musical

Unidades Didácticas

1. El intervalo musical como experiencia
2. Los motivos, frases y sentencias musicales como unidades semánticas
3. Formas musicales y significados
4. El mundo vivencial y la intención del compositor
5. Música e intuición
6. Los mensajes ocultos de la Música

Bibliografía

- NARANJO, C. La música interior(2015). Ediciones La Llave

Presentación

Karl Jung definió los arquetipos como patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que tienen una vertiente que se hereda de generación en generación.

Un arquetipo es una pieza que da forma a una parte de este inconsciente colectivo que es parcialmente heredado y que se manifiesta en el individuo en forma de patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de estar y comportarnos en la vida.

Objetivos

- ✧ Integrar el concepto de arquetipo
- ✧ Vivenciarlo a través de la expresión vocal
- ✧ Saber identificar los arquetipos básicos en las voces de otros

Unidades Didácticas.

1. Historia y Concepto
2. El Inconsciente Colectivo
3. Los Arquetipos principales
4. Los rasgos vocales que nos acercan a cada arquetipo
5. Su aplicación en terapia

Bibliografía

JUNG, K. Psicología y simbólica del arquetipo(2011) Ed. Paidós Ibérica
HILLMAN, J.El mito del Análisis (2000) Ed. Siruela

Módulo 3. RECURSOS MUSICALES

RÍTMICA

Presentación

La música como fenómeno es una combinación de sonidos y silencios que sucede en el tiempo, y ritmo es el aspecto de la música que tiene que ver con dicha relación.

El ritmo también puede ser concebido como una manifestación del movimiento de la Vida. Cada aspecto de la vida tiene sus patrones rítmicos, y desde la música relacionamos el ritmo con la estructura que nos eleva desde el caos o ausencia de forma.

La musicoterapia aprovecha las cualidades del ritmo como manera de conectar con el cuerpo y de ofrecer solidez y estructura a nuestro Ser.

Objetivos

- ✧ Asimilar los conceptos básicos y principios del lenguaje musical
- ✧ Adquirir habilidades para crear patrones rítmicos y vivenciarlos desde el Cuerpo y la Voz
- ✧ Desarrollar la capacidad de analizar una música a nivel rítmico

Unidades Didácticas

1. Tempo, Pulsación y Compás
2. Figuras rítmicas y silencios
3. Patrones Rítmicos y variaciones
4. Polirritmia
5. Acentos y dinámicas
6. Rítmica y Percusión Corporal

Bibliografía

- DALCROZE, E.J. Rítmica y Creación. Gesto, Movimiento y Forma(2017) Ed. La Pajarita de Papel

Presentación

La armonía como disciplina nos habla de la relación entre los diferentes sonidos que suenan simultáneamente. Entre ellos se establecen movimientos y relaciones de fuerzas y energías, tensión y relajación, caos/estructura, equilibrio o entropía.

Las relaciones armónicas se pueden equiparar a las proporciones del mundo y también a los vínculos generados por cualquier grupo de personas. Así, cuando cantamos, el arte y la habilidad del acompañamiento armónico puede resultar una herramienta valiosa tanto a nivel musical como terapéutico.

Objetivos

- ✧ Adquirir las nociones musicales de armonía básicas
- ✧ Vivenciar e integrar los intervalos musicales más importantes
- ✧ Aprender a desarrollar una armonía diatónica, sus grados y relación con la emoción
- ✧ Poder armonizar una melodía sencilla de forma básica

Unidades Didácticas

1. Introducción
2. Los Intervalos y la Emoción
3. Construcción de los acordes según la armonía occidental
4. Armonía diatónica
5. Funciones tonales, grados y sus propiedades
6. Armonización de canciones

Bibliografía

- HERRERA, E. Teoría Musical y Armonía Moderna (1995) Ed. Antoni Bosch
- OTAOLA GONZÁLEZ, P. (1995). Armonía musical y equilibrio humano. Música y educación,23, (65-80)

Presentación

El término *modo musical* hace referencia al color, a la emoción o paisaje anímico que podemos generar al usar una escala musical concreta. Cada una de las tradiciones musicales del mundo tiene un universo modal propio, y algunas de ellas han desarrollado sistemas modales muy completos y los han aplicado de manera consciente a la terapia musical.

En esta asignatura nos centraremos en los modos griegos, en los cuales se fundamenta la música occidental, aunque también exploraremos algunos modos de otras tradiciones para abrir nuestra conciencia y posibilidades expresivas.

Los modos musicales son una herramienta de gran potencial a nivel terapéutico, pues nos pueden permitir crear diferentes contextos musicales con el objetivo de acompañar el ánimo del usuario.

Objetivos

- ✧ Integrar el concepto de Modo Musical y experimentar su huella emocional
- ✧ Vivencial de manera holística sus intervalos musicales característicos
- ✧ Discernir y cantar los modos mayor, menor natural y frigio
- ✧ Realizar una improvisación sencilla basada en cada modo

Unidades Didácticas

1. Presentación y breve recorrido etnomusicológico
2. Los Modos Griegos
3. Otros Modos característicos
4. Esquema de improvisación Modal
5. Modulaciones e intercambios Modales
6. El uso terapéutico de los modos

Bibliografía

- HERRERA, E. Armonía Modal. Enric Herrera
- BRENT, J. Modality.

Presentación

Todo proceso vital y ser vivo tiene un ritmo, el movimiento y el ritmo están en relación biunívoca. El ritmo es uno de los 3 aspectos fundamentales de la música, aquel que nos mueve a nivel corporal y nos permite conectar con una expresión instintiva y genuina.

A nivel terapéutico trabajar con el ritmo puede comportar una mayor conciencia de nuestros propios ciclos vitales y nos puede aportar herramientas para trabajar el desbloqueo corporal, la tonificación muscular, el caos/orden, la estructura, la atención, la concentración y focalización de energía, la catarsis y la cohesión grupal.

Esta asignatura te ofrecerá recursos básicos para escuchar tu relación con el ritmo a la hora de cantar y de expresarte.

Objetivos

- ✧ Tomar conciencia del ritmo propio y del que nos rodea, vivenciarlo corporalmente
- ✧ Adquirir habilidades básicas de ritmo para elaborar ejercicios musicoterapéuticos
- ✧ Explorar la relación ritmo-emociones-energía-estados de conciencia

Unidades Didácticas

1. Conceptos básicos
2. Patrones rítmicos primordiales
3. Dinámicas
4. Acompañamiento de percusión a la Voz
5. El tambor chamánico

Bibliografía

- URROZ, C.(2018).Djembe y Doundoun. Estudios progresivos de percusión
- WILLEMS, E.(1979). El ritmo musical
- MIRCEA ELIADE(1951). El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis

Presentación

En esta asignatura realizaremos un repaso por algunos de los estilos musicales más representativos de la historia de la música, analizando sus formas musicales y resaltando su aplicación terapéutica.

Objetivos

- ✧ Aprender a discernir a nivel auditivo diferentes estilos musicales
- ✧ Integrar las sus características a nivel de lenguaje y formas musicales
- ✧ Desarrollar la capacidad de relacionarlos con los objetivos musicoterapéuticos

Unidades Didácticas.

1. Épocas y Contextos en la historia de la Música
2. Paradigmas y valores sociales
3. Estética musical
4. Estilos y Formas Vocales
5. Aplicación en terapia

Bibliografía

BENETT, T. Investigando los estilos musicales (1998) Ed. Akal

DENIZEAU, G. Los generos musicales: una vision diferente de la historia de la musica(1998)
Ed. Ma Non Troppo

Módulo 4. MUSICOTERAPIA DE LA VOZ

INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA

Presentación

Esta asignatura esta destinada a aclarar en qué consiste la musicoterapia, qué contexto terapéutico debe darse para que podamos considerar que estamos realizando una terapia musical, qué objetivos de trabajo debemos perseguir, cómo trabajar para su consecución y cómo evaluar los resultados de la terapia.

Objetivos

- ✧ Poder explicar que és la musicoterapia
- ✧ Adquirir una perspectiva histórica acerca de la música en terapia

Unidades Didácticas

1. Definición
2. Breve Historia
3. Propiedades terapéuticas de la música
4. Oriente & Occidente
5. Objetivos generales
6. ISE (identidad Sensitiva) individual y grupal
7. Ámbitos de Aplicación

Bibliografía

POCH, S. Compendio de Musicoterapia (2011) Ed. Herder

Presentación

Realizaremos un recorrido por la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad, sobre el uso terapéutico de la voz y el canto en el ser humano. Os ofreceremos una perspectiva holística de los distintos ámbitos en los que interfiere el uso de la Voz y el Canto, para que puedas adquirir una mirada más profunda sobre el uso y los beneficios de la voz cantada a lo largo de la historia.

Objetivos

- ✧ Adquirir perspectiva histórica acerca de la Voz y sus usos
- ✧ Saber justificar del uso terapéutico de la Voz

Unidades Didácticas

1. Épocas y etapas evolutivas
2. La Voz en las etapas Vitales
3. Los usos de la Voz y el Canto
4. La Voz y el canto en Terapia

Bibliografía

MCCALLION, M. El libro de la Voz (1998). Ed Urano

Presentación

El musicoterapeuta, terapeuta vocal o acompañante de un proceso terapéutico debe cumplir unos requisitos a nivel de conocimientos y experiencia para poder realizar su trabajo con solvencia. En esta asignatura os proponemos un marco de actuación y algunos aspectos a tener en cuenta y desarrollar.

Objetivos

- ✧ Aprender a escuchar las necesidades del usuario o receptor de la terapia
- ✧ Integrar el proceso de desarrollo de una intervención musicoterapéutica

Unidades Didácticas

1. Principios deontológicos del musicoterapeuta
2. Conocer al usuario
3. El marco psicoterapéutico
4. La dinámica y necesidades del Grupo terapéutico
5. Objetivos de trabajo
6. Confección del tratamiento
7. Diseño de la sesiones y objetivos terminals
8. Sistema de evaluación
9. El Rol del Musicoterapeuta en la sesión
10. El equipo multidisciplinar

Bibliografía

BENZON, R. Musicoterapia: de la teoria a la practica(2011) Ed. Paidós Ibérica

RUUD E. Los caminos de la Musicoterapia (1990)Editorial Bonun

Presentación

Partiendo de una visión general acerca de la musicoterapia, así como de las características principales que convierten a nuestra voz en el instrumento terapéutico por excelencia, realizaremos un recorrido vivencial por las diferentes metodologías musicoterapéuticas enfocadas en la voz. Esta asignatura te aportará una mirada global hacia el uso terapéutico de la Voz, desarrollando un proceso personal de análisis, emoción y desarrollo de tu propio instrumento Vocal. Desarrollaremos de manera práctica y teórica los fundamentos de la Musicoterapia así como desarrollaremos planes de intervención y evaluación dentro de nuestro setting de trabajo.

Objetivos

- ✧ Adquirir conocimientos básicos acerca de la Musicoterapia
- ✧ Conocer los principales métodos de musicoterapia vocal
- ✧ Diseñar un tratamiento de musicoterapia vocal
- ✧ Desarrollar actitudes y recursos prácticos y metodológicos para ejercer como Musicoterapeuta

Unidades Didácticas

1. Enriquecimiento sensorial pautado *Patterned Sensory Enhancement (PSE)*
2. Terapia de entonación melódica *Melodic Intonation Therapy (MIT)*
3. Estimulación del discurso musical *Music Speech Stimulation (MUSTIM)*
4. Terapia de entonación vocal (VIT)
5. Canto de liberación emocional
6. Canto de libre asociación (Diane Austin, 2008)
7. Focusing vocal

Bibliografía

- AUSTIN. D. *The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy* (2008) Ed. JKP
- BARKER. F. , UHLIG. S. *Voicework in Music Therapy.* (2011) Ed. JKP
- GAINOR Y MITCHELL. *Sonidos que curan* (2001) Ed. Urano.
- KAN H. I. *La Música de la Vida* (1995) Ediciones Mándala.
- BRUSCIA, K. *Musicoterapia: métodos y prácticas* (2013) Ed. Pax México

Presentación

El cancionero terapéutico es una de las herramientas imprescindibles del musicoterapeuta que trabaja con musicoterapia activa, y especialmente del terapeuta vocal. En esta asignatura desarrollaremos los distintos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de confeccionarlo.

Objetivos

- ✧ Ampliar nuestro repertorio de canciones y músicas
- ✧ Aprender a discernir los usos terapéuticos posibles de una canción determinada
- ✧ Crear un cancionero propio a medida de nuestras necesidades

Unidades Didácticas

1. Consideraciones básicas para un cancionero general
2. Cancionero a medida
3. Emociones y Ciclos de la Vida
4. Canciones de la ISE
5. Presentación

Bibliografía

PIETROVSKY, M. Terapia a través del canto. Un camino de crecimiento personal (2009) Ed. Océano Ambar

Módulo 5.- COMPOSICIÓN

LA MOTIVACION CREADORA

Presentación

La composición se puede abordar desde diferentes motivaciones internas, todas ellas son susceptibles de ser usadas a nivel terapéutico. El proceso de reflexión previa acerca de ellas puede facilitar el proceso de creación.

Objetivos

- ✧ Desarrollar la capacidad de enfocar la energía creativa
- ✧ Sentar las bases para que el proceso llegue a buen fin
- ✧ Adquirir una visión global acerca del acto creativo

Unidades Didácticas

1. La chispa que enciende la creación
2. La Expresión
3. El Contenido creativo
4. La Intención
5. El mensaje
6. El diseño del plan compositivo

Bibliografía

SANZ, M. T. MENÉNDEZ, F.J Psicología de la Motivación Teoría y Práctica

Presentación

Cuando mencionamos el proceso creativo hablamos de dar forma a la materia creativa.

Por otro lado podemos distinguir, agrupar o clasificar las composiciones musicales según ciertos criterios, desde la tradición compositiva que la precede a lo largo de la historia hasta el tipo de grupo instrumental para la cual está concebida. Conocer este lenguaje nos puede ayudar a definir y precisar el mensaje o contenido que queremos transmitir.

Objetivos

- ✧ Desarrollar la capacidad de clasificar las composiciones musicales
- ✧ Integrar recursos para encontrar la forma adecuada para nuestras composiciones
- ✧ Adquirir habilidades para el acompañamiento en el proceso creativo

Unidades Didácticas

1. Los géneros musicales
2. Las formas musicales
3. Los movimientos
4. Estructuras musicales
5. El Diseño de la Composición
6. El Equilibrio entre fondo y forma

Bibliografía

KÜHN, C. Tratado de la forma musical (2003) Ed. Idea books s.a

ULRICH, M. Atlas de Música (1998) Ed. Alianza Editorial

Presentación

En esta asignatura os proponemos modos de sistematizar el proceso compositivo para ayudar en el desbloqueo y facilitar la consecución de los objetivos creativos.

Objetivos

- ✧ Integrar los caminos compositivos propuestos
- ✧ Encontrar una metodología de composición propia

Unidades Didácticas

1. La Materia prima creativa
2. El Ritmo como punto de partida
3. La Melodía como punto de partida
4. La Armonía como punto de partida
5. La Estructura como herramienta de desarrollo y apoyo
6. El Caos o el descanso de la Estructura

Bibliografía

MAS, M. Fundamentos de composición (2016) Ed. Impromptu

BELKIN, A. Una Guía Práctica de Composición Musical

SCHONBERG, A. Fundamentos de la composición musical

Presentación

Cuando en una composición intervienen música y texto es necesario llegar a un compromiso entre las formas literaria y musical. El sacrificio de la libertad creativa entre cada una de las formas por separado puede revertir en un incremento de la potencia creativa de la composición.

Objetivos

- ✧ Ahondar en los parámetros musicales que interaccionan con el texto
- ✧ Aprender a sistematizar el proceso equilibrio entre música y texto
- ✧ Componer una canción con letra
- ✧ Adquirir habilidades para el acompañamiento en la creación de una Canción

Unidades Didácticas

1. La forma literaria y la Estructura Musical
2. La Magia del encuentro entre Métrica y la Rítmica
3. El Silencio y la Anacrusa como elementos de encaje
4. El abrazo entre Prosodia y Dinámica musical
5. La Canción
6. Composición abierta o cerrada?

Presentación

Qué sucede cuando el proceso de composición es compartido? La motivación debe encontrarse por consenso, la metodología debe variar para poder integrar la aportación de todas las energías creativas que intervienen en el proceso

Objetivos

- ✧ Desarrollar la capacidad de ponerse al servicio del sistema
- ✧ Saber encontrar el lugar justo dentro del grupo
- ✧ Ser capaces de dirigir una creación musical grupal de manera equilibrada

Unidades Didácticas

1. Poniendo El Ego Artístico al servicio
2. La Intención y el Mensaje compartidos
3. La Lluvia de ideas musical
4. La dirección del Grupo
5. Revisión y Cierre de la Composición

Módulo 6. VOZ Y COMUNICACIÓN

INTERPRETACIÓN

Presentación

El ejercicio consciente de la voz nos remite a poner nuestra atención en todas las variables que configuran nuestro discurso musical. A nivel interno la voz nace de una emoción y tiende hacia la necesidad de comunicarla, de compartirla. La interpretación musical es ese proceso en el cual el contenido de la emoción toma forma sonora/musical para ser comunicada. Poner conciencia en la interpretación significa atender a los aspectos de la fonación, la respiración, el cuerpo y su resonancia, la intención, los registros vocales, la energía y las emociones que se ponen en juego al cantar.

Objetivos

- ✧ Aumentar la Presencia en nuestra voz
- ✧ Autoconciencia de las características de nuestra fonación
- ✧ Vivenciar nuestros diferentes registros vocales/emocionales
- ✧ Profundizar en la adecuación de nuestro discurso musical a la emoción a comunicar

Unidades Didácticas

1. Voces, Tipologías, Arquetipos y Roles
2. Estilos musicales y sus características vocales y musicales
3. La Fonación y las emociones
4. La prosodia y la musicalidad de la Voz

Bibliografía

- PECKHAM , A. (1995) Vocal Workouts for the Contemporary Singer. Berklee Press
- HAMPTON, M. & COLS (1997) The Vocal Vision
- MCCALLION, M. (1998) El libro de la voz. Ed Urano

Presentación

Este será un espacio para explorar y analizar algunas de las formas vocales que han surgido a lo largo de la geografía y de la historia. Cada cultura y lugar ha desarrollado sus usos, características y peculiaridades a la hora de cantar. Cada forma de canto presenta sus modos musicales predominantes, que se corresponden con la idiosincrasia de sus habitantes, así como sus rítmicas concretas.

La técnica vocal usada, el uso de unos o otros resonadores y sus texturas resultantes, la expresividad y dinámica, puede ser muy diferente en diferentes culturas, lo cual resulta muy interesante a la hora de ser aplicado a nivel terapéutico.

Objetivos

- ✧ Incrementar nuestra cultura musical
- ✧ Desarrollar la capacidad de identificar la procedencia de una música y analizarla
- ✧ Enriquecer nuestro discurso vocal y nuestros recursos expresivos
- ✧ Aprender y cantar algunas canciones de diferentes culturas

Unidades Didácticas

1. Voces, tipologías y Roles
2. Idiosincrasia y expresión Vocal
3. Las cualidades primordiales de la música y el canto
4. Estudio comparado de las músicas India, Africana y China

Bibliografía

- ULRICH, L. A.(2011) Cantos y danzas del mundo
- VALLEJO, P. (2004) Mbudi Mbudina Mhanga

Presentación

Los círculos de percusión son una gran herramienta para facilitar la música comunitaria. En ellos se establece una relación musical equilibrada entre los participantes, que pueden expresarse, escucharse y construir juntos mediante instrumentos en los que podemos iniciarnos sin una gran preparación técnica.

Objetivos

- ✧ Mejorar la capacidad de escucha, la atención y la concentración
- ✧ Descargar tensiones
- ✧ Potenciar la creatividad e inspiración
- ✧ Fomentar el sentimiento de Unidad
- ✧ Disfrutar de la Música
- ✧ Adquirir recursos para dinamizar un círculo de percusión sencillo

Unidades Didácticas

1. De la percusión ancestral a los círculos de percusión
2. Instrumentos: Clasificación y características
3. Códigos y Consignas
4. El conductor o facilitador
5. El grupo como soporte a la creatividad

Bibliografía

Hall, A. Drum Circle facilitation. Building Community through rhythm (2006) Ed. Hal Leonard

Presentación

En esta asignatura os propondremos una serie de juegos y dinámicas vocales y con instrumentos mediante los cuales realizaremos trabajo terapéutico de forma fluída y lúdica. La expresión musical nos revela mucha información sobre el usuario y nos permite facilitar cambios en su estado individual y en su aspecto relacional.

Objetivos

- ✧ Mejorar la autoestima
- ✧ Desarrollar la capacidad de escucha, la atención y la concentración
- ✧ Ahondar en las posibilidades expresivas de la música
- ✧ Favorecer la empatía
- ✧ Integrar herramientas para el acompañamiento de grupos

Unidades Didácticas

1. El Espacio terapéutico grupal
2. El Set de Instrumentos
3. Creación de ambientes y paisajes sonoros
4. Los Diálogos Musicales
5. La Orquesta musicoterapéutica

Bibliografía

Fraee, J. Artful * playful * mindful (2012) Ed. Schott

Presentación

Desde la perspectiva de la musicoterapia un grupo coral es mucho más que un conjunto de voces cada una en su lugar y en su tesitura. Es un sistema dinámico en el cual la interactúan energías, emociones, vivencias, roles y otros aspectos del ser que se canalizan a través de la música. En definitiva, una oportunidad para expresar y transformar los bloqueos y conflictos de sus integrantes, cuya armonización puede llevarnos a una sinergia casi ilimitada. La vibración de cantar juntos, la armonización a través de la escucha, la afinación personal para estar en resonancia con el grupo, respetar y acompañar los espacios de los otros así como asumir y autoafirmarse en el propio, son algunos de los aspectos importantes a considerar en este trabajo. Esta asignatura pretende explorar como podemos poner todo ese potencial al servicio de la terapia .

Objetivos

- ✧ Experimentar el potencial del canto conectado en grupo
- ✧ Mejorar la escucha y la afinación con el grupo
- ✧ Aprender recursos para enriquecer el discurso grupal
- ✧ Adquirir habilidades básicas para dirigir la coral en dinámicas sencillas
- ✧ Componer una pieza de creación comunitaria

Unidades Didácticas

1. El Calentamiento o Despertar Corporal y Vocal
2. Los sonidos del cuerpo
3. Cohesión vocal
4. Canción y polifonía
5. El lenguaje orgánico y la dirección de grupo Vocal

Bibliografía

- LÓPEZ GARCÍA, J. L. Técnica de dirección coral (1998)
- ELGSTRÖM, E. & MS, J. Guía práctica para la dirección de grupos vocales (2008)

Módulo 7.-VOZ Y ESPIRITUALIDAD

CANTO DESDE EL CORAZÓN

Presentación

Esta asignatura parte de la vivencia del canto como una forma natural de ponerse al servicio de la vida, como canal de la energía, la emoción y el sentimiento.

Propone una metodología propia, sencilla pero profunda, que permite al usuario experimentar y dirigir un viaje que representa nuestra tan humilde como valiosa contribución a la gran Sinfonía del Mundo

La dinámica empieza en la escucha, la conciencia corporal, la respiración, la entonación natural como prolongación sonora de nuestra exhalación, la expresión de nuestra vibración propia desde el silencio del juicio, y transita por la entrega de nuestro Ser hasta convertirse en un instrumento musical que canaliza la música del universo modelada por el sentimiento puro del corazón. La experiencia supone un primer paso hacia la aceptación plena de nuestro Ser en el momento presente.

Objetivos

- ✧ Fomentar la autoescucha y atención plena mediante la voz
- ✧ Relacionar respiración, movimiento y voz natural
- ✧ Aceptar la propia voz como el instrumento más valioso
- ✧ Experimentar la música de la Vida a través nuestra voz
- ✧ Disfrutar de la sinergia de voces libres
- ✧ Afinar la escucha hacia la creación comunitaria

Unidades Didácticas

1. Desde el Centro del Ser
2. Respiración Circular con la Vida
3. Escuchando La Sinfonía Universal
4. Apertura y afinación del Instrumento Propio
5. Entonación Inercial
6. Dirección y Modelado del sonido
7. El Tono del Grupo
8. El juego Creativo de Voces
9. Sinergia Vocal

Bibliografía

- CARUBIA, A. (2015) Heart Based Singing
- GOLDMAN, J. (1996) Sonidos que Sanan

Presentación

El viaje musical supone un itinerario que recorre diferentes paisajes o emociones a fin de poder identificar situaciones vitales que condicionan nuestro presente, así como sembrar semillas para su evolución o resolución. La narración simbólica acompañada de música nos propondrá el encuentro figurado con ciertos personajes/arquetipos que nos ayudarán a conectar con nuestro Maestro interior, y este nos guiará hacia la resolución del conflicto.

Objetivos

- ✧ Observarnos desde el presente
- ✧ Aumentar nuestra receptividad y sensibilidad sonora
- ✧ Fomentar estados de calma y paz interior
- ✧ Adquirir recursos para dirigir meditaciones sonoras

Unidades Didácticas

1. Paisajes sonoros
2. Técnicas de visualización guiada
3. Las formas musicales y el despertar de la imaginación
4. La narración simbólica y el cuento arquetípico
5. El acompañamiento musical para una narración

Bibliografía

- ROBBINS, C (2005) A Journey into Creative Music Therapy
- POCH, S. (1998) Compendio de musicoterapia

Presentación

En esta asignatura pondremos la música y nuestra propia voz al servicio de la meditación. La meditación, entendida como el ejercicio de mantener nuestra conciencia en el presente, observando nuestros pensamientos y emociones con ecuanimidad, necesita un soporte. La música grabada o en directo serán nuestro soporte principal, juntamente con la respiración y el cuerpo.

La Terapia de Sonido se fundamenta en el principio de resonancia. Cada parte de nuestra anatomía, las células, los tejidos y los órganos, tienen su propio índice de vibración y responden positivamente al sonido que se sintoniza en armonía con él. Los sonidos cercanos a nuestro organismo originan cambios físicos en el interior y alrededor de nuestros campos electromagnéticos, estos cambios pueden ser temporales o permanentes.

Objetivos

- ✧ Observarnos desde el presente
- ✧ Aumentar nuestra receptividad y sensibilidad sonora
- ✧ Fomentar estados de calma y paz interior
- ✧ Adquirir la habilidad de hacer resonar aspectos concretos de nuestro ser
- ✧ Adquirir recursos para dirigir meditaciones sonoras.

Unidades Didácticas

1. La escucha y el sonido como soporte
2. Narración y paisajes sonoros
3. Técnicas de relajación musical: variante de Jacobson, Benson, Schultz e imágenes dirigidas
4. Relajación con música en directo

Bibliografía

- CAUTELA, J. Y GRODEN, J. (1989) Técnicas de relajación. Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud/ Practica. Martínez Roca
- JACOBSON, E., Y MCGUIGAN, F. J. (1982) Principles and practice of progressive relaxation. A teaching primer. Nueva York: Guilford Press
- OTAOLA GONZÁLEZ, P. (1995) Armonía musical y equilibrio humano. Música y educación
- SCHULTZ, J. H. (1969) El entrenamiento autógeno. Autorrelajación concentrativa. Barcelona: Editorial Científico-Médica (3ª ed.)
- VALDERRAMA HERNÁNDEZ, R. (1997) Efecto de la música sedante en la reducción del estado – rasgo de ansiedad. Enseñanza e investigación en Psicología

Presentación

Conéctate con tu voz para profundizar en el poder del canto como bálsamo curativo, como medicina del alma, como herramienta de poder personal y transmisión ancestral de conocimiento espiritual. Este asignatura te ofrecerá la posibilidad de cantar potenciando tu expresión vocal libre y genuina, aprendiendo recursos técnicas de respiración, cuerpo y entonación natural para liberar tu canto en conexión con los elementos de la Naturaleza.

Objetivos:

- ✧ Facilitar la conexión espiritual a través de la Voz
- ✧ Reforzar la confianza y la seguridad personal a través del canto
- ✧ Aprender a crear cantos de poder personal
- ✧ Potenciar la relación con la Naturaleza
- ✧ Aprender canciones espirituales de distintas tradiciones

Unidades Didácticas:

1. Reconociendo mi voz del alma
2. Diálogos con la naturaleza
3. Tambor y canto
4. Memoria ancestral y voz

Bibliografía:

ANGELES ARRIEN Las cuatro sendas del chaman. Editorial Gaia.

BOYCE- TILLMAN, JUNE La música como medicina del alma. Ediciones Paidós

SERGE WILFART Encuentra tu propia Voz. La voz como instrumento para tu desarrollo personal. Ediciones Urano

Presentación

El Mantra ha sido utilizado desde la antigüedad como puerta hacia estados elevados de conciencia. La expansión del yoga y las filosofías orientales han recuperado su uso en la actualidad, aunque la mayoría de tradiciones espirituales tienen prácticas equivalentes.

Las canciones de poder han servido a la humanidad para conectar con la Virtud y las Capacidades propias, tanto a nivel individual como colectivo.

Objetivos

- ✧ Experimentar estados elevados de conciencia
- ✧ Aprender algunos de los mantras más importantes de diferentes tradiciones
- ✧ Practicar la composición de cantos y canciones de poder propios
- ✧ Desarrollar la habilidad para acompañar en la composición de un mantra o canción de poder

Unidades Didácticas

1. Música y estados alterados de conciencia
2. Qué es un mantra? Características musicales
3. Interpretación vocal del mantra
4. Las canciones de poder y su uso
5. Composición de mantras y cantos de poder

Bibliografía

- **DEVANANDA, V.** Meditación y mantras (2001) Ed. Bienestar y Nutrición
- **NATARA.** Símbolos y Mantras Sanadores Para la Ascensión(2008) Ediciones Obelisco

8.- VOZ E INSTRUMENTOS

ACOMPañAMIENTO CONSCIENTE

Presentación

El acompañamiento de la Voz mediante un instrumento base o armónico es una herramienta de gran ayuda tanto a nivel de trabajo de la propia voz como a la hora de abordar los procesos musicoterapéuticos vocales.

Para que el acompañamiento sea efectivo a nivel terapéutico debemos partir de la escucha y el respeto hacia la expresión de la Voz.

Objetivos

- ✧ Mejorar la escucha de la Voz solista en todas sus dimensiones
- ✧ Desarrollar Habilidades de Acompañamiento Respetuoso
- ✧ Adquirir recursos para acompañar las formas musicales o estilos básicos

Unidades Didácticas

1. Principios y Consideraciones
2. Acompañamiento Musical Respetuoso
3. El Fondo Musical
4. Tempo, Ritmo, Armonía y Dinámicas en al Acompañamiento
5. Facilitando la Improvisación Vocal
6. Adaptación a la tesitura de la voz

Presentación

La guitarra es uno de los instrumentos más versátiles para acompañar a la Voz, debido a su portabilidad, facilidad de aprendizaje básico, suavidad de dinámica y capacidad para generar diferentes paisajes combinando ritmo y armonía.

Centraremos esta asignatura en la guitarra por su versatilidad y practicidad.

Objetivos

- ✧ Iniciarse o profundizar en la relación consciente con el instrumento
- ✧ Ahondar en el conocimiento técnico de la guitarra
- ✧ Adquirir o mejorar la habilidad de realizar un acompañamiento de guitarra al canto

Unidades Didácticas

1. Nociones sobre colocación, respiración y digitación
2. Acordes diatónicos en diferentes posiciones
3. Cualidades del Sonido
4. Ritmos y rasgueos. Patrones rítmicos binarios, ternarios y compuestos
5. Escalas básicas: modo mayor, menor y pentatónico
6. Arpeggios
7. Transposición para adaptarse a la tesitura de la voz

Bibliografía

- SCHMID, W. & GREG KOCH, G. Hal Leonard Método Para Guitarra
- STERNAL, M, & HALE, B. (2005) Guitarra: Escalas, Tecnicas Y Aplicaciones Totales

Presentación

El piano es el instrumento más completo, debido a su dinámica, sus posibilidades de polifonía y la posibilidad de combinar ritmo, armonía y melodía de manera sencilla.

Objetivos

- ✧ Iniciarse o profundizar en la relación consciente con el instrumento
- ✧ Ahondar en el conocimiento técnico del piano
- ✧ Vislumbrar nuevas posibilidades a nivel de textura y carácter
- ✧ Adquirir o mejorar la habilidad de realizar un acompañamiento de piano al canto

Unidades Didácticas

1. Nociones sobre colocación, respiración y digitación
2. Escuchando los Armónicos
3. Pedales, dinámicas y texturas.
4. Acordes diatónicos y sus Inversiones
5. Cualidades del sonido
6. Patrones rítmicos binarios, ternarios y compuestos
7. Escalas básicas: modo mayor, menor y pentatónico
8. Arpeggios

Bibliografía

- **BASTIEN, B.** Curso de piano para principiantes adultos (1994)
- **NORDOF, P. & ROBBINS, C.** Creative Music Therapy (2007) Barcelona Publishers
- **BARTOK, B.** Mikrocosmos (2004) Ed Boosey & Hawkes

Presentación

Especialmente en las músicas de raíz, meditativas o sacras se suele usar el bordón o tono base como recurso de acompañamiento sobre el cual la voz puede expandirse y navegar por los Modos Musicales.

Objetivos

- ✧ Experimentar el sostén del bordón en la propia Voz
- ✧ Desarrollar habilidades para sostener otras voces mediante bordón.

Unidades Didácticas

1. El bordón y la Voz
2. El bordón y la armonía
3. Instrumentos de bordón
4. El Pedal de Voces

Presentación

Cuando compartimos la experiencia musical con otros músicos/instrumentistas, las posibilidades musicales crecen exponencialmente, siempre y cuando seamos capaces de crear sinergias. Armonizar las aportaciones individuales para que los integrantes del grupo puedan expresar su creatividad y a la vez el resultado tenga una estructura y sentido es el gran reto de esta asignatura

Objetivos

- ✧ Experimentar y disfrutar el potencial del musicar en grupo
- ✧ Desarrollar la escucha e interacción musical.
- ✧ Adquirir recursos de dirección

Unidades Didácticas

1. Las cualidades y energía del grupo
2. Roles musicales: Base, acompañamiento armónico, solos
3. El arreglo musical
4. Entradas, dinámicas y cierres
5. Dirección de grupo

Bibliografía

LECOURT, E. Análisis de grupo y musicoterapia: el grupo y lo sonoro

MODULO 9- IMPROVISACIÓN VOCAL

FUNDAMENTOS TERAPÉUTICOS

Presentación

Ejercitar la improvisación nos conecta y prepara para vivir desde la fluidez, recreándonos para adaptarnos a los cambios y situaciones que la vida nos depara. La improvisación despierta nuestra creatividad y nos ofrece un espacio de libertad donde podemos trascender bloqueos y reservas. En términos musicales, la improvisación es una expresión instantánea, espontánea, producida por un individuo o grupo, que puede ser llevada a cabo desde una libertad total o estar sujeta a reglas o pautas, sean ajenas o propias. En el campo de la musicoterapia, la improvisación musical es un recurso muy utilizado, y se asume desde diferentes concepciones según el marco teórico o la metodología de aplicación.

Objetivos

- ✧ Disfrutar del momento
- ✧ Superación del miedo al error
- ✧ Conectar con nuestra expresión auténtica
- ✧ Desarrollar la habilidad de acompañar y estimular la improvisación vocal

Unidades Didácticas

1. Improvisación y Neuropsicología
2. Ensayo y Error en Música
3. La Improvisación y las Emociones
4. Los cambios súbitos de registro expresivo
5. La Presencia en la ejecución Vocal

Presentación

La improvisación despierta nuestra creatividad y nos ofrece un espacio de libertad donde también habitan bloqueos y reservas. En esta asignatura abriremos dicho espacio de forma respetuosa, para que nuestra voz pueda experimentar esa libertad autodescubriéndose y disfrutando del juego en grupo .

Objetivos

- ✧ Adquirir herramientas para desarrollar una improvisación propia de manera satisfactoria
- ✧ Aprender a dirigir una improvisación grupal
- ✧ Desarrollar habilidades para reconducir una improvisación según las necesidades terapéuticas

Unidades Didácticas

1. Improvisación y ritmo
2. Improvisación y melodía
3. Acompañamiento a la improvisación
4. Improvisación y Terapia

Bibliografía

WIGRAM, T. Improvisation –Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators and Students (2005).

BRUSCIA, K. Modelos de Improvisación en musicoterapia (1999)

Presentación

La improvisación musical es una oportunidad para jugar con la música y con la voz. Cuando jugamos-improvisamos con otro o otros podemos enriquecernos mutuamente y el resultado creativo puede ser mucho mayor. El juego creativo nos sirve como motor del entusiasmo a la hora de crear dinámicas que integren la respuesta y la participación de nuestros alumnos

Objetivos

- ✧ Desarrollar la Creatividad
- ✧ Fomentar la capacidad de interacción y comunicación
- ✧ Facilitar la escucha, la atención y la reacción

Unidades Didácticas

1. La repetición
2. Repetición enriquecida
3. El diálogo
4. La intuición vocal
5. Inventando sonidos, fonemas y texturas

Bibliografía

SARATH, E.(2014) Improvisation, Creativity, and Consciousness

Presentación

En la práctica reiterada del juego vocal improvisado observamos como de manera natural van apareciendo unos arquetipos fonéticos propios. Si les prestamos atención, los vamos recopilando e integrando en nuestras dinámicas vocales iremos

Objetivos

- ✧ Incrementar nuestra conciencia fonadora
- ✧ Ahondar en la relación entre nuestra Identidad Sonora y nuestra fonética espontánea
- ✧ Desarrollar un lenguaje de vocalización propio
- ✧ Desarrollar habilidades para acompañar en el descubrimiento de la fonética espontánea

Unidades Didácticas

1. La escucha activa en la improvisación
2. La memoria selectiva en la música
3. El fonema espontáneo
4. La onomatopeya y el mantra propios
5. El mantra fonético
6. De la Improvisación a la Composición

Bibliografía

SARATH, E. (2014) Improvisation, Creativity, and Consciousness

Módulo 10. VOZ Y EDUCACIÓN

EL POTENCIAL CREATIVO Y MUSICAL

Presentación

Esta asignatura te ofrece un espacio para descubrir tu potencial creativo y musical, ofreciéndote recursos didácticos de aplicación práctica para reforzar las capacidades expresivas y musicales de tus alumnos/as.

Todos somos seres musicales y tenemos la capacidad de hacer música y de cantar. La Música es un elemento vivo en unidad, es decir implica movimiento (físico), sentimiento (psique), idea (intelectualidad) y espiritualidad (creatividad, inspiración y la activación de las facultades potenciales). Así la música es una experiencia que atraviesa a la persona en todas sus dimensiones, ofreciendo beneficios terapéuticos en el abordaje de aspectos vinculares, comunicacionales, emocionales, conductuales, expresivos y relacionales.

Objetivos:

- ✘ Desarrollar la expresión, comunicación y creatividad a través de la música
- ✘ Vivenciar y explorar la relación cuerpo-movimiento-voz-emociones
- ✘ Desarrollar recursos vocales y musicales para dinamizar grupos

Unidades Didácticas:

1. El cuerpo como instrumento musical
2. Movimiento vital y danza
3. Entonación natural y sonido
4. Improvisación vocal creativa
5. Ritmo y percusión para el movimiento

Bibliografía:

- **FRANS CARLGREN**, Una educación hacia la libertad. Editorial RUDOLF STEINER
- **LUIS LOPEZ**, Educar la interioridad. Plataforma Editorial
- **WINNICOTT**, Realidad y Juego. Editorial Gedisa

Presentación

En esta asignatura os proponemos utilizar el canto como ejercicio de relajación y atención plena y como práctica de ecología emocional en el aula. El canto y la canción nos ayudan armonizar el espacio de convivencia educativo ofreciendo un espacio de orden y armonía, una estructura orgánica donde acompañamos y reforzarnos el potencial creativo de nuestros alumnos y alumnas. El canto grupal y la canción generan un código de bienestar y confianza de grupo que facilita la comunicación y el diálogo, así como refuerza los contenidos pedagógicos y la educación en valores.

Objetivos:

- ✧ Experimentar el canto como herramienta educativa y terapéutica
- ✧ Desarrollar la expresión emocional, comunicación y creatividad a través de la música
- ✧ Vivenciar y explorar la relación cuerpo-movimiento-voz-emociones

Unidades Didácticas:

1. Respiración y relajación sonora en el aula
2. Cantar nuestras emociones
3. La canción como recurso pedagógico
4. Cancionero Infantil Terapéutico

Bibliografía:

- **ALICIA PEÑALBA Y BELÉN SANTIAGO**, Técnicas de Musicoterapia para logopedas.
- **JAUME SOLERM^a MERCE CONANGLA**, Ecología emocional
- **JAUME SOLERM^a MERCE CONANGLA**, Ámame para que me pueda ir
- **RAFAEL BISQUERRA**, Educación emocional propuesta para educadores y Familia

Presentación

La intervención de la musicoterapia en educación ofrece un recurso óptimo con el que trabajar la creatividad, la integración, la expresión emocional, la comunicación, el diálogo y la educación en valores. La utilización de la música en un proceso de Musicoterapia tiene funciones específicas. Aquí la música no es un fin en sí misma sino que es implementada como un "medio para". El fin es siempre la persona, y la música es utilizada como una herramienta a través de la cual se abordarán y trabajarán sus necesidades personales. Desde la Musicoterapia, el enfoque apunta justamente a conocer, descubrir y trabajar con la singularidad.

El programa pedagógico de esta formación tiene como eje central el cuerpo y el movimiento como elementos de expresión vital en esta etapa del desarrollo, la canción como recurso de acompañamiento emocional y desarrollo del lenguaje, y el ritmo como herramienta de atención, orden y armonía.

Objetivos:

- ✧ Experimentar el canto como herramienta educativa y terapéutica
- ✧ Desarrollar la expresión, comunicación y creatividad a través de la música
- ✧ Vivenciar y explorar la relación cuerpo-movimiento-voz-emociones.

Unidades Didácticas:

1. Musicoterapia Infantil
2. La música como herramienta de vínculo afectivo
3. Juegos y dinámicas para trabajar al aula
4. Paisajes Musicales. Audiciones
5. Ritmos, rutinas y hábitos en el aula

Bibliografía:

1. **SUSANNA SARR CAPARACENA** ,Música en la Escuela Infantil Intervención en Musicoterapia Preventiva
2. **G. VAILLANCOURT**, Música y Musicoterapia y su importancia en el desarrollo Infantil
3. **VICTOR DEL RIO**, Musicoterapia y Autismo: Didi, duende autista

Presentación

Esta asignatura te posibilita integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el módulo para que puedas crear un unidad didáctica de intervención en musicoterapia infantil y puedas desarrollar un sistema de evolución para tu propio trabajo.

El programa pedagógico tendrá como eje central el cuerpo y el movimiento, la canción y el ritmo.

Objetivos:

- ✧ Integrar recursos de Musicoterapia para la aplicación en el aula.
- ✧ Crear recursos didácticos musicales adaptados al aula.
- ✧ Desarrollar estrategias para el acompañamiento emocional a través de la música.

Unidades Didácticas:

1. Creación de un programa de intervención de Musicoterapia aplicada
2. Desarrollo y presentación de una unidad didáctica
3. Creación de un juego musical
4. Composición de una canción o una danza
5. Fichas de evaluación

Bibliografía:

- **BACHMANN**, La Rítmica Jaques-Dalcroze Una educación por la música y para la música. Editorial Pirámide
- **EDGAR WILLEMS**, El valor humano de la Educación Musical

Módulo 11.PRODUCCIÓN MUSICAL

Los contenidos de este módulo serán abordados de manera vivencial. El alumno/a integrará los conceptos introducidos realizando su propia producción musical.

LA PRODUCCIÓN Y EL ARREGLO MUSICAL

Presentación

Es el proceso que facilita que una composición propia o un arreglo se conviertan en una grabación de audio, momento en que nuestro trabajo será compartido y difundido. La producción exige un cierre del trabajo de composición y arreglos, y supone también una oportunidad para ajustar el material creativo a los objetivos de trabajo que nos hayamos propuesto.

Ocasionalmente el propio proceso de producción se puede entrelazar con el de composición y el de arreglo.

Objetivos

- ✧ Integrar los conceptos y herramientas básicas para poder realizar una producción sencilla
- ✧ Producir un tema propio
- ✧ Adquirir herramientas para acompañar una producción musical

Unidades Didácticas

1. Introducción
2. Conocimientos previos necesarios
3. Requerimientos técnicos básicos
4. Sobre el arreglo musical
5. Diseño y etapas del proceso de producción

Bibliografía

FACUNDO, H. Producción musical profesional (2008) Ed. Creative Andina Corp.

Presentación

El sonido es, desde el punto de vista físico, el fenómeno vibratorio que comprende nuestro espectro auditivo. La acústica es la parte de la física que estudia el sonido. Esta asignatura nos aportará comprensión sobre lo que sucede cuando hacemos sonar un instrumento o cantamos

Objetivos

- ✧ Conocer a nivel básico la materia prima con la que trabajamos
- ✧ Ahondar en sus efectos sobre el ser
- ✧ Desarrollar la capacidad de discernir texturas y timbres de sonido

Unidades Didácticas

1. Vibración, Onda, Frecuencia
2. Los armónicos
3. La Resonancia
4. El Timbre
5. Acústica de la Voz
6. Efectos de la vibración sobre el ser humano
7. Sonido analógico y Digital

Bibliografía

FACUNDO, H. Producción musical profesional (2008) Ed. Creative Andina Corp.

Presentación

En esta asignatura encontraréis la información necesaria para poder crear vuestro estudio de grabación personal y poder así realizar vuestras propias producciones.

Objetivos

- ✧ Saber decidir que equipamiento conseguir según necesidades y posibilidades económicas
- ✧ Aprender a preparar el espacio y hacer funcionar el equipo.

Unidades Didácticas

1. El espacio físico de producción
2. El equipo básico necesario
3. Microfonía
4. Software

Bibliografía

PALOMO, M. El estudio de grabación personal (2002) Ed. Autor-editor

Presentación

Integraremos en este apartado los conocimientos básicos acerca de toma de sonido, manejo de software

Objetivos

- ✧ Aprendizaje básico del manejo de la microfonía
- ✧ Adquirir habilidad con el software para realizar una grabación básica
- ✧ Aprender a editar el material sonoro y dejarlo listo para la mezcla

Unidades Didácticas

1. Fuente de sonido, tipo de micrófono y colocación
2. Funciones básicas del software de grabación
3. Audio y MIDI
4. Edición

Bibliografía

MILES, D. Técnicas de grabación modernas (2007) Ed. Omega

Presentación

La mezcla es el proceso de equilibrado entre las diferentes partes grabadas y editadas, de manera que cada sonido/instrumento ocupe su lugar justo, resaltando sin tomarse más espacio sonoro del necesario.

Objetivos

- ✧ Desarrollar la capacidad para concebir el sonido que buscamos
- ✧ Adquirir habilidad con el software para realizar una mezcla y masterización básicas
- ✧ Saber valorar si el resultado se ajusta a nuestras necesidades.

Unidades Didácticas

1. La escucha consciente
2. Los Canales y El mezclador
3. Efectos y Automatización
4. El volcado del sonido
5. Masterización básica

Bibliografía

ZAFRA, J. Mezcla en el audio profesional (2019) Ed. Ra-Ma

Presentación

La masterización es el proceso de acabado de una pieza o conjunto de piezas musicales.

Objetivos

- ✘ Adquirir habilidad con el software para realizar una mezcla básica
- ✘ Saber valorar si el resultado se ajusta las expectativas

Unidades Didácticas

5. La escucha consciente
6. Los Canales y El mezclador
7. Efectos
8. La automatización
9. El volcado del sonido

Bibliografía

GARCÍA MORALES, L. Postproducción de Audio Digital (2019)