

LAS FORMAS MUSICALES

*Material de Aprendizaje
Cuarto de Secundaria - Educación Musical*

¿Qué son las formas musicales?

Imagina que la música es como construir una casa: necesitas un plano, un orden para colocar cada parte. Las formas musicales son exactamente eso: el "plano" o la estructura que organiza los sonidos y las melodías en una canción.

Así como una casa tiene diferentes habitaciones (sala, cocina, dormitorios), una canción tiene diferentes secciones que se identifican con letras: A, B, C, etc. Cada letra representa una parte musical diferente.

 Dato importante: En la música boliviana, nuestras cuecas, huayños, morenadas y otros ritmos folklóricos también tienen formas musicales. ¡Vamos a descubrirlas!

UNIDAD 1: Introducción a las Formas Musicales

Contenido teórico

Una forma musical es la manera en que se organizan y ordenan las diferentes partes de una composición. Es como el esqueleto o la estructura de la música.

Las formas musicales básicas que estudiaremos son:

- Forma Binaria (AB): Tiene dos partes diferentes
- Forma Ternaria (ABA): Tiene tres partes, donde la primera y la tercera son iguales

 Objetivo: Identificar las formas musicales básicas en canciones bolivianas para valorar cómo la música organiza sus ideas y fortalece nuestra identidad cultural.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: Explorando la música

Vamos a descubrir cómo funciona la estructura musical en canciones que ya conoces.

Instrucciones:

1. Escucha atentamente la "Cueca Cochabambina" (tu profesor te la pondrá)
2. Mientras escuchas, presta atención: ¿hay partes que se repiten? ¿Hay partes diferentes?
3. Toma tu cuaderno y lápices de colores

4. Cada vez que escuches una parte musical diferente, dibuja una forma o símbolo con un color distinto
5. Comparte con tu compañero de al lado: ¿usaron los mismos colores en las mismas partes?

 Pregunta para reflexionar: ¿Por qué crees que las canciones tienen partes que se repiten? ¿Qué efecto produce en quien escucha?

UNIDAD 2: La Forma Binaria (AB)

Contenido teórico

La forma binaria es la estructura musical más sencilla. Tiene DOS partes diferentes:

Parte A: La primera sección musical (puede ser la copla o el verso)

Parte B: La segunda sección, diferente de A (puede ser el estribillo o coro)

Ejemplo de la vida cotidiana:

Es como una conversación: primero preguntas algo (A) y luego recibes una respuesta diferente (B). O como caminar: primero vas a un lugar (A) y luego llegas a un destino diferente (B).

 En la música boliviana: Muchas cuecas tienen forma binaria. La copla es la parte A y el estribillo que todos cantan es la parte B.

Representación visual:

PARTE A	PARTE B
Primera melodía (Copla - Verso)	Segunda melodía diferente (Estribillo - Coro)

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Creando ritmos AB

Ahora vas a crear tu propia secuencia musical con forma binaria usando palmadas.

Materiales:

- Tus manos (para palmadas)
- Tu mesa o pupitre (para percusión)
- Tu cuaderno

Instrucciones:

1. Forma pareja con tu compañero de al lado
2. Creen juntos la Parte A: 4 palmadas lentas y constantes (como si estuvieran caminando)
3. Ahora creen la Parte B: 4 palmadas rápidas (como si estuvieran corriendo o bailando)
4. Practiquen juntos: A (lento) – B (rápido) – repitan 2 veces
5. Presenten su creación al resto de la clase
6. En tu cuaderno pentagramado, intenta escribir el ritmo usando figuras musicales que conoces

★ Desafío extra: Inventen una letra corta para cada parte. Por ejemplo:

A: "Vamos todos a bailar"
B: "Al ritmo de la cueca"

cuento: inicio (A), desarrollo o aventura (B), final que conecta con el inicio (A).

🎵 En la música boliviana: Los huayños frecuentemente usan forma ternaria. La melodía principal aparece al inicio, luego cambia a una parte más intensa o diferente, y finalmente regresa la melodía original. Esto da sensación de equilibrio y cierre.

Representación visual:

PARTE A	PARTE B	PARTE A
Primera melodía	Melodía contrastante (diferente)	Regresa la primera melodía

🤔 ¿Por qué regresar a A? La repetición de la parte A al final da sensación de completitud, de haber llegado a casa, de que la canción "cierra bien". Es como terminar una historia donde todo vuelve a su lugar.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Experimentando con ABA

Vamos a crear y ejecutar una secuencia musical con forma ternaria.

Instrucciones:

1. Escucha el huayño que tu profesor va a poner
2. Trata de identificar: ¿dónde empieza A? ¿dónde cambia a B? ¿dónde regresa a A?
3. Marca con gestos: manos arriba cuando suena A, manos al frente cuando suena B
4. Ahora, en grupos de 3 o 4 personas, creen su propia secuencia ABA
5. En tu cuaderno pentagramado, escribe el ritmo de tu creación usando figuras de notas

Ideas para tu secuencia ABA:

- Parte A: Ritmo base con palmadas (ejemplo: palma-palma-mesa-palma)
- Parte B: Cambien el ritmo (ejemplo: agreguen un grito "¡Hey!" o golpes en el pecho)
- Parte A: Repitan exactamente el ritmo inicial

UNIDAD 3: La Forma Ternaria (ABA)

Contenido teórico

La forma ternaria tiene TRES partes, pero con una característica especial: la primera y la última son iguales o muy parecidas.

Parte A: Primera sección musical

Parte B: Segunda sección, diferente de A (contraste)

Parte A: Regresa la primera sección (igual o similar)

Ejemplo de la vida cotidiana:

Es como un viaje: sales de tu casa (A), vas a visitar a un amigo (B), y regresas a tu casa (A). O como un

UNIDAD 4: Integrando las Formas Musicales con Nuestra Cultura

REFLEXIÓN CULTURAL

La música folklórica boliviana es rica en estructuras y formas musicales. Cada región de nuestro país tiene sus propios ritmos, y todos usan estas formas para organizar sus melodías:

Cueca: Generalmente usa forma AB: una copla (A) seguida de un estribillo alegre (B)

Huayño: Frecuentemente usa forma ABA: melodía principal, una sección más intensa, regreso a la melodía

Morenada: Puede tener forma AB o formas más complejas dependiendo de la comparsa

Caporales: También juega con estructuras binarias y ternarias en sus secciones musicales

💡 Valor cultural: Comprender las formas musicales nos ayuda a apreciar mejor nuestra música, a tocarla con más precisión, y a mantener viva nuestra identidad cultural boliviana.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Proyecto Integrador

Esta es tu actividad final. Vas a demostrar todo lo que aprendiste sobre formas musicales.

Instrucciones del Proyecto:

1. Tu profesor te dará DOS canciones folklóricas bolivianas para escuchar
2. Para cada canción, identifica si tiene forma AB o ABA
3. Marca con colores o símbolos en tu cuaderno las diferentes partes
4. Elige UNA de las dos formas (AB o ABA)
5. En grupo pequeño (2-3 personas), creen una composición corta con la forma elegida
6. Presenten su composición a la clase
7. En tu cuaderno pentagramado, escribe la estructura de tu composición usando figuras musicales

Requisitos de la composición:

- Usen palmadas, golpes en la mesa, voz, o cualquier sonido corporal

- La composición debe estar inspirada en un ritmo folklórico boliviano
- Debe durar entre 30 segundos y 1 minuto

Preparación para la presentación:

- Practiquen al menos 5 veces antes de presentar
- Asegúrense de que todos en el grupo conozcan su parte
- Mantengan el ritmo constante
- ¡Diviértanse y disfruten la música!

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

A continuación encontrarás las actividades que serán evaluadas. Lee cuidadosamente cada criterio para saber qué se espera de ti.

Evaluación 1: Identificación de Formas Musicales

Tu profesor te pondrá diferentes canciones. Debes identificar correctamente la forma musical de cada una.

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	¿Qué debo demostrar?
SER: Actitud	Participo con entusiasmo, respeto a mis compañeros y muestro curiosidad por nuestra música boliviana
SABER: Conocimiento	Explico con mis propias palabras qué es una forma musical y reconozco que las canciones tienen partes que se repiten o cambian
HACER: Habilidades	Dibujo o marco con colores las partes A y B correctamente. Hago palmadas siguiendo patrones simples AB

Evaluación 2: Creación de Secuencias AB

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	¿Qué debo demostrar?
SER: Actitud	Colaboro con mi pareja con respeto y orden
SABER: Conocimiento	Describo la forma AB con un ejemplo boliviano concreto
HACER: Habilidades	Ejecuto con mi cuerpo o palmadas una secuencia

clara A-B. Escribo un ritmo básico usando figuras de notas en el pentagrama

6. ¿Cómo este conocimiento me ayuda a valorar más la música boliviana?

Evaluación 3: Creación de Secuencias ABA

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	¿Qué debo demostrar?
SER: Actitud	Valoro cómo la música boliviana une a la gente y fortalece nuestra identidad
SABER: Conocimiento	Explico claramente la diferencia entre AB y ABA
HACER: Habilidades	Creo y ejecuto una secuencia ABA corta. Escribo la estructura en notación musical

Evaluación Final: Proyecto Integrador

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	¿Qué debo demostrar?
SER: Actitud	Reflexiono con honestidad sobre mi aprendizaje y valoro la riqueza de la música boliviana
SABER: Conocimiento	Reconozco y nombro correctamente las formas AB y ABA en diferentes ejemplos musicales
HACER: Habilidades	Participo activamente en la creación grupal. Expreso mi aprendizaje en una reflexión escrita. Represento correctamente las formas musicales mediante escritura musical

✍ Escribe tus respuestas con calma y pensando bien. No hay respuestas correctas o incorrectas en esta reflexión. Lo importante es que seas sincero sobre tu proceso de aprendizaje.

♪ ¡Felicitaciones! ♪

Has completado el estudio de las formas musicales.

Ahora tienes una nueva forma de escuchar y entender la música boliviana.

Sigue explorando, creando y disfrutando de nuestros ritmos folklóricos.

¡La música es parte de nuestra identidad cultural!

🌐 Reflexión Metacognitiva

Al finalizar todas las unidades y actividades, responde estas preguntas en tu cuaderno. Sé honesto y reflexivo:

1. ¿Qué aprendí sobre las formas musicales?
2. ¿Cómo aprendí? ¿Qué actividades me ayudaron más?
3. ¿Para qué me sirve este aprendizaje? ¿Cómo puedo aplicarlo?
4. ¿Qué fue lo más difícil para mí? ¿Cómo lo superé?
5. ¿Qué fue lo más interesante o que más me gustó?