

AUDIOPERCEPTIVA 1

Ciclo Básico – Plan 169/10

Trayecto Artístico Profesional (TAP)

PROGRAMA

CARGA HORARIA: 6 h/c semanales

MODALIDAD: Presencial

RÉGIMEN: Anual

AÑO LECTIVO: 2024

1. FUNDAMENTACIÓN

Audioperceptiva 1 pretende introducir a los estudiantes a las diferentes problemáticas de la praxis musical profesional: plantea un modo de acceso al lenguaje musical mediante la ejecución, la audición y la composición entendidas como prácticas que interrelacionan el hacer musical con la reflexión teórica, en consideración con los marcos contextuales socio-históricos en el que se producen los diferentes géneros y estilos musicales. Los estudiantes progresivamente irán construyendo un juicio personal sobre sus decisiones musicales, desarrollando capacidades de percepción, memorización y representación de las estructuras musicales, así como su aplicación en diferentes actividades de producción. Por ello, en la asignatura se plantean problemáticas relacionadas a los materiales del lenguaje musical -ritmo, melodía, armonía, funciones formales, tímbrica, textura- y su organización discursiva en diferentes repertorios.

La materia Audioperceptiva 1 recibe el código “I 501” y no requiere de correlatividades para ser aprobada

2. PROPÓSITOS

- Promover experiencias de escucha atenta a los componentes básicos del discurso musical tonal.
- Favorecer la comprensión de los elementos de lenguaje musical mediante una práctica musical reflexiva y activa, tendiente a lograr autonomía en la lectura y la transcripción.
- Propiciar el desarrollo de la memoria musical como destreza que relaciona el saber teórico con la producción musical.

- Ofrecer herramientas de lectura para su aplicación instrumental.

3. OBJETIVOS

Se espera que los estudiantes al finalizar la cursada puedan:

- Reconocer procesos de organización del material musical (melodía, ritmo, armonía, forma) trabajados en el nivel.
- Analizar en forma descriptiva y relacional la organización y los materiales del lenguaje musical desde los procesos compositivos implicados a partir de la escucha crítica y reflexiva.
- Aplicar los conceptos pertinentes para la determinación de los diferentes componentes del discurso musical.
- Memorizar y transcribir fragmentos musicales breves en tonalidades mayores.
- Realizar ejecuciones vocales e instrumentales como solista o en grupo de diferentes ejemplos musicales.
- Leer a primera vista melodías y esquemas rítmicos.
- Realizar una aproximación crítica a la bibliografía básica de la cátedra.
- Crear fragmentos musicales de acuerdo a los contenidos del nivel.

4. CONTENIDOS

() Todos los contenidos serán abordados desarrollando distintas habilidades. En forma teórica: cuando se puedan enunciar, explicar, definir, escribir y reconocer desde la partitura. Y en forma práctica: cuando, además también se puedan reconocer e identificar auditivamente, transcribir en la partitura y leer (al menos vocalmente).*

Núcleo temático 1: COMPETENCIAS DE LECTURA

Capacidad de interpretación expresiva de:

Lecturas en pies binarios y ternarios con conocimiento de los compases más utilizados: compases simples (subdivisión binaria): 2/4, 3/4, 4/4; compases compuestos (subdivisión ternaria): 6/8, 9/8, 12/8, con atención al pulso y acento métrico y a las estructuras rítmicas (células rítmicas) leídas en el contexto del discurso rítmico. Obras y ejercicios con cambios en el tempo: gradual y súbito. Lecturas de obras y ejercicios con figuras, silencios y puntillos expresados en diferentes combinaciones usando redondas, blanca, negras, corcheas y semicorcheas; ligaduras de prolongación, con síncopa y contratiempo, realizando la marcación espacial de los compases de dos, tres y cuatro tiempos.

Lecturas en Modo Mayor con atención al su contorno y direccionalidad: grados conjuntos y disjuntos (saltos); con consciencia de los grados de la escala y la vinculación de la melodía con la armonía: funcionalidad tonal de las alturas (en

Modo mayor). El transporte de melodías sencillas a distintas tonalidades mayores. El transporte de Clave de Sol a Fa y viceversa.

Lecturas con cifrado armónico (funcional y americano)

Núcleo temático 2: COMPETENCIAS DE TRANSCRIPCIÓN

Capacidad de escritura razonada de:

Obras y ejercicios rítmicos en los compases simples de 2/4, 3/4, 4/4; y los compases compuestos de 6/8, 9/8, 12/8 con figuras, silencios y puntillos en diferentes combinaciones usando redondas, blanca, negras, corcheas y semicorcheas utilizando ligaduras de prolongación, indicaciones expresivas y dinámicas

Obras, ejercicios y ejemplos melódicos en Modo Mayor en distintas tonalidades y en las claves de Sol y Fa en cuarta línea, que contengan grados conjuntos y saltos dentro de la octava, indicando el cifrado (funcional y americano) y las denominaciones expresivas y dinámicas.

Núcleo temático 3: COMPETENCIAS TEÓRICAS

Pies. Compás y estructura métrica. Unidad de tiempo y de compás. Valor relativo de las figuras. La célula rítmica. Tipos de comienzo: tético, anacrúsico y acéfalo. Tipos de final: resolutivo y suspensivo. Tempo estable y fluctuante.

Escala, diatonismo, heptafonía (en forma teórica y auditiva). Escalas tonales: Modo mayor: tetracordio superior e inferior, denominación de los grados de la escala, resolución de sensibles a partir del tritono. Concepto de consonancia y disonancia. Desarrollo del círculo de quintas de las escalas mayores. Los intervalos naturales de la escala diatónica: clasificación, calificación e inversión (sólo intervalos simples: todos los mayores, menores y justos dentro de la octava, el tritono en el marco de las sensibles del modo mayor). Unísonos, homónimos, enarmónicos. Los intervalos naturales de la escala diatónica: clasificación, calificación e inversión (sólo intervalos simples: todos los mayores, menores y justos dentro de la octava, el tritono -las sensibles del modo mayor-). Unísonos, homónimos, enarmónicos. Notas reales y notas extrañas a la armonía de acordes tríadas básicos y de séptima de dominante. Nota de paso y bordadura. Alteraciones propias, accidentales y de precaución. Clave de Sol y de Fa en 4ª. Escala pentatónica anhemitonal (“Pentatónica de Do” o “Pentatónica Mayor”). Indicaciones de dinámica, agógica y articulaciones.

Sistema armónico tonal. Estructura de los acordes tríada básicos en la escala mayor en estado fundamental (mayor, menor y disminuido). Cifrado americano y

funcional. Concepto de función en la tonalidad: tónica, subdominante y dominante. Grados principales de la tonalidad: I- IV- V, en estado fundamental. El VI como reemplazo de la tónica. Concepto de cadencia: suspensivas y conclusivas. Cadencias auténtica, plagal, rota y de primer aspecto. La séptima de dominante (V7). El VII grado como V con fundamental omitida. El vínculo entre la armonía y las cadencias con la forma, el ritmo métrico y la melodía.

Motivo, semifrase, frase. Repetición, variante, contraste. Concepto de frase simétrica: antecedente y consecuente. Formas binarias y ternarias.

Melodía acompañada. Canon. Diferentes combinaciones instrumentales de cámara con acompañamiento de piano.

Núcleo temático 4: DESARROLLO CREATIVO

- Realizar variantes melódico-rítmicas a ejercicios y obras dadas.
- Crear ejemplos musicales breves a partir de los parámetros trabajados
- Desarrollar acompañamientos rítmicos para obras del repertorio del curso

5. PROPUESTA METODOLÓGICA

En la materia audioperceptiva teoría y praxis no se encuentran escindidas, por lo que se busca que en la clase se favorezcan experiencias pedagógicas de modo tal que los estudiantes desarrollen habilidades performáticas fundadas en las categorías de la teoría de la música. Por ello, se propiciarán situaciones de enseñanza del lenguaje musical sean mediante actividades que involucren:

- el canto, con consciencia de las posibilidades vocales
- recurriendo a repertorios provenientes de diferentes géneros y estilos – articulación con Educación Vocal-, habida cuenta de la pluralidad de carreras que alberga la institución,
- la ejecución y concertación grupal (pequeños ensambles), en trabajos de interacción y ajuste rítmico y melódico. Se busca, además, que los estudiantes se familiaricen con diferentes tímbricas instrumentales.
- la audición atenta y crítica, para el desarrollo de la memoria musical y la estructuración del discurso musical,
- las prácticas auditivas de transcripción y análisis de diferentes repertorios, a través de diferentes estrategias,
- la realización de trabajos prácticos integradores sobre diferentes contenidos del programa en el que se abordan prácticas de composición,
- la improvisación sobre diferentes aspectos del lenguaje musical.

Se buscará trabajar con estudios de caso, mediante músicas reales, de modo tal que se favorezca un progresivo acercamiento a la comprensión formal de la organización jerárquica de los elementos del lenguaje musical.

6. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación del nivel son:

- el reconocimiento de los materiales del lenguaje musical, utilizando las denominaciones específicas;
- la escucha crítica de las diferentes estructuras trabajadas en el nivel;
- la ejecución fluida de diferentes repertorios, con cualidades expresivas;
- la presentación de trabajos solicitados en tiempo y forma;

La materia se regulariza mediante dos Trabajos Prácticos realizados al final de cada cuatrimestre cuyo promedio debe superar la nota siete (7). La aprobación de los mismos habilita al estudiante a acceder al examen final de la materia donde requiere una calificación mínima de cuatro puntos (4) para ser aprobado.

Los trabajos prácticos constan de dos instancias detalladas a continuación:

Evaluación escrita:

- Transcripción de un ejemplo rítmico a dos voces de 8 compases (o dos ejemplos breves en diferente compás).
- Transcripción de un fragmento musical de 8 compases en modo mayor (la voz del bajo realiza las notas fundamentales de las armonías trabajadas en el nivel) más el cifrado
- Reconocimiento de una secuencia armónica de 8 compases.
- Reconocimiento de acordes.
- Preguntas teóricas sobre los contenidos del nivel.

Evaluación oral:

- Lectura a primera vista de un esquema rítmico a dos voces de 8 compases (cantando la voz superior y golpeando la voz inferior).
- Lectura a primera vista cantada a capella solfeando las notas, de una melodía de 8 compases en Modo mayor. Con ayuda del diapasón y sin el uso de un instrumento. Tonalidades con hasta tres alteraciones en clave.
- Ejecución vocal del repertorio musical propuesto por la cátedra (el canto acompañado/el canto a capella).
- Opcional: realización de una breve lectura melódica a dos o más partes (práctica de ensamble mediante cánones, corales, etc.).

7. RÉGIMEN

- a) La materia se puede rendir libre en las fechas fijadas por la institución o resultar aprobada por equivalencias.
- b) Porcentaje de asistencia: 75%.
- c) Tipo de actividades: examen presencial
- d) cantidad y tipo de trabajos prácticos. Un trabajo práctico al final de cada cuatrimestre consistente en una evaluación presencial con instancia oral y escrita, además de los trabajos de cátedra pedidos por el docente, cuyo promedio debe ser igual o superar la calificación siete (7)
- e) Características del examen final. Evaluación oral a la vista del último trabajo escrito. Consta de producciones vocales, instrumentales y teóricas, además de los trabajos de cátedra solicitados por el docente

Los/as estudiantes que rindan en condición de LIBRES, deberán realizar un examen que dé cuenta de la totalidad de los contenidos trabajados la materia. Consta de las instancias oral y escrita

8. BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, María. (2023) *Enfoques sobre el lenguaje musical. La organización del ritmo y las alturas en el contexto de la escritura y la audición*. Buenos Aires: Editorial Dunken.
- Aguilar, María del Carmen. *Método para leer y escribir música a partir de la percepción*. Buenos Aires: del autor. Libro de ritmo: Temas 1 a 12. Libro de melodía: Temas 4 a 16 (lecturas en modo mayor). Libro de armonía: Temas 9 y 10. Libro de intervalo: Temas 7 a 17.
- Carothers Hall, Anne. (1998) *Studying Rythm*. Prentice Hall
- Castillo Susana. (1992) *Entrenamiento 2 melódico-armónico. Procedimientos y ejercicios creativos*. Buenos Aires: de la autora. Capítulo 1 a 4.
- Crowel, Benjamin. (2005) *Eyes and ears*. Benjamin Crowel
- García García, (1998) *Lenguaje Musical Melódico II, III y IV*. Ediciones Si bemol
- Gil Pérez, Manuel. *Lenguaje Musical Rítmico I*. Ediciones Si bemol
- Gutiérrez Ramírez, Roberto. (2011) *Método de solfeo*. Univesidad de Guadalajara
- Malbrán, Silvia, Martínez, Chabela, Segalerba, Guadalupe. (1994) *Audiolibro*. Las Musas, Ediciones Musicales
- Melo, A. y Castillo, S. *Entrenamiento rítmico*. Buenos Aires: de las autoras. (Capítulos 1 a 7)
- Ottman, Robert, Roger Nancy (2004) *Music for Sigth Singing*. Pearson

Piégarí, C. (1996). *Conceptos teóricos para la clase de audioperceptiva*. Buenos Aires: del autor.

Pozzoli, Ettore (1945) *Guía Teórico Práctica –melódico y rítmico-* Ricordi

Santero, Santiago. (2009) *Estudios rítmicos*. Buenos Aires: Melos. Estudios I y II.

Willems, Edgar (1996). *Canciones de intervalos*. Editions Promúsica

MODELO DE EXAMEN DE AUDIOPERCEPTIVA 1

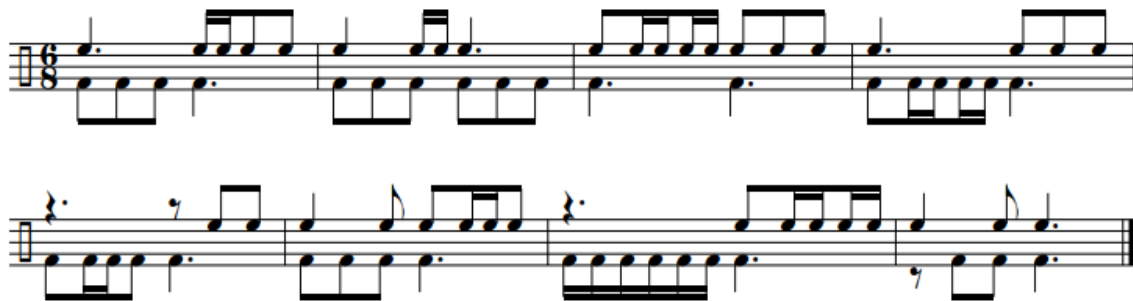
PARTE ESCRITA

Transcripción de un fragmento rítmico de ocho compases. Primeramente, se determinarán los ítems que aparecen a continuación.

Compás:

Tipo de comienzo:

Tipo de final:

Enlace armónico. Consiste en el reconocimiento de funciones armónicas en estado fundamental. La línea de bajo se escribirá en forma literal y los acordes se completarán de acuerdo a las funciones escuchadas sin necesidad de precisar la distribución de las notas que los integran. Los acordes se denominarán con el cifrado americano y funcional. Ejemplo:

B \flat
E \flat
F
G min
E \flat
B \flat
F7
B \flat

I
IV
V
VI
IV
I
V7
I

Transcripción de un fragmento musical de ocho compases. Primeramente, se determinarán los ítems que aparecen a continuación.

Tonalidad:

Compás:

Tipo de comienzo:

Tipo de final:

Piano

5

- Se marcarán frases y se indicarán los cifrados de los acordes en funcional y americano.
- Se transcribirá la melodía a clave de Fa. (opcionalmente)
- Se transportará la melodía a otra tonalidad. (opcionalmente)

Aspecto teórico. Se revisarán algunos conceptos centrales del programa.