

AUDIOPERCEPTIVA 1-2

Programa 2020

RÉGIMEN DE CURSADA: Cuatrimestral.

MODALIDAD: Teórico – Práctico

SISTEMA DE PROMOCIÓN: Directa, Indirecta y Libre

CARGA HORARIA: Ocho (8) horas semanales.

DESTINATARIOS: Alumnos de primer año de la Licenciatura y Profesorado en Música (ORIENTACIONES: Composición, Guitarra, Piano, Dirección Orquestal, Dirección Coral y Educación Musical)

CORRELATIVIDADES DE AUDIOPERCEPTIVA 1:

- **PARA CURSAR:** Materias cursadas: Introducción al Lenguaje Musical Tonal - Educación Auditiva Materias aprobadas: Introducción a la Producción y el Análisis Musical
- **PARA APROBAR:** Materias aprobadas: Introducción al Lenguaje Musical Tonal - Introducción a la Producción y el Análisis Musical y Educación Auditiva

CORRELATIVIDADES DE AUDIOPERCEPTIVA 2:

- **PARA CURSAR:** Materias cursadas: Audioperceptiva 1 Materias aprobadas: Educación Auditiva
- **PARA APROBAR:** Materias aprobadas: Audioperceptiva 1

EQUIPO DOCENTE:

Prof. Titular: Dra. Isabel C. Martínez

Prof. Adjunta: Prof. Mónica Valles

Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Matías Germán Tanco

Ayudantes diplomados: Dr. Joaquín Blas Pérez, Prof. María Marchiano

PÁGINA WEB DE LA CÁTEDRA:

<http://www.fba.unlp.edu.ar/audioperceptiva1y2>

Fundamentación

La perspectiva que se propone para abordar la comprensión de la música y el aprendizaje de los temas que la componen, mediante la audición y el análisis, encuentra su fundamento en la naturaleza multimodal, enactiva, intersubjetiva y situada del conocimiento musical. En este enfoque se sostiene la idea de que la música, en tanto reflexión y en tanto práctica, es un modo de conocimiento que se construye a partir de la participación personal en contextos sociales -que incluyen en este caso al contexto del aula universitaria- donde se ponen en juego e interrelacionan diversas modalidades perceptivas (auditiva, visual, audiovisual y háptica) que, por medio del involucramiento corporal y emocional en las diferentes formas de participación musical, conducen al desarrollo de cogniciones enactivas que permiten comprender la música al escuchar, leer, analizar e interpretar obras musicales.

En la práctica de la audición comprensiva de la música, los diferentes temas son abordados desde la complejidad propia del conocimiento musical en la formación educativa del nivel superior, de modo que los estudiantes, en la medida que realizan las actividades proyectadas, incorporan el vocabulario específico de la teoría musical, que comprende el conocimiento del código básico de escritura del texto musical y su uso en tareas de transcripción, lectura, análisis y ejecución musical. Se consideran asimismo los modos particulares que adopta la escritura en el texto musical, de acuerdo al tipo de práctica estilística, como así también se incorpora el vocabulario analítico-conceptual utilizado en el campo musicológico para describir las obras musicales en cuanto a sus estructuras y materiales, y su organización sonora; en síntesis, a los conceptos que refieren a los modos en que el discurso musical se despliega en el tiempo.

Las experiencias de audición y análisis y las actividades de reflexión en y acerca de la acción que tienen lugar durante las prácticas audioperceptivas conducirán al desarrollo de los diversos modos de conocer, sentir y comprender la música.

Los temas, conceptos y problemas musicales se vinculan en la práctica a partir del trabajo con un repertorio variado de obras musicales. Dicho repertorio está constituido en su mayor parte por obras pertenecientes al campo de la música tonal, y comprende a la variedad de géneros y estilos que lo integran, dentro de las corrientes académicas y populares. Dado que la práctica musical situada es uno de los ejes para el desarrollo de las competencias de audición y análisis se incluyen en el repertorio de obras y estilos un conjunto importante de producciones musicales actuales.

El contexto de práctica facilita el desarrollo de la cognición musical sobre la base de una idea de música como un modo expresivo de conocimiento, que se construye a través de y durante las diferentes instancias de práctica, en la medida que los estudiantes desarrollan de manera creciente la percatación consciente acerca de las configuraciones formales y texturales, rítmicas y métricas, armónicas, contrapuntísticas y tonales de las obras que escuchan, leen, tocan y analizan.

El término configuración pone el eje en el aspecto psicológico cognitivo de la experiencia musical, significando con ello que la mediación pedagógica intentará favorecer los procesos de comprensión musical a partir de las condiciones de posibilidad que brinda la experiencia,

con el fin de establecer vinculaciones entre los conceptos musicales y los modos personales en que aquella se organiza; se adopta aquí un acompañamiento pedagógico que pone en el centro a la percatación consciente a partir de la experiencia, la cual, mediante la práctica y la consecuente reflexión en y acerca de las propias acciones/maneras/modos de escuchar, analizar e interpretar vocal e instrumentalmente las obras musicales, da lugar a la apropiación de las distintas configuraciones emergentes del despliegue de sus formas sónicas.

La música es en esencia un modo de conocimiento cuyo significado se manifiesta en y mediante la práctica. Por ende, la adquisición del contenido proposicional del lenguaje musical, desarrollado en el campo musicológico a través del corpus conceptual de la teoría de la música, debe vincularse de modo ineludible a los diferentes tipos de prácticas de la música, esto es, la audición, la lectura, la performance vocal e instrumental, la escritura y el análisis.

En la medida que los conceptos musicológicos encuentran un anclaje en las diferentes actividades de práctica con la experiencia de las formas dinámicas de las obras musicales (Stern, 2010) el aprendizaje y la cognición emocional de la música como un modo expresivo de conocimiento será un emergente de la experiencia multimodal, corporeizada, intersubjetiva y situada que brinda dicha práctica. Por lo tanto se espera que a través de la audición, el análisis y la performance de la música se desarrollen instancias de percatación consciente para andamiar el logro de competencias tales como escuchar y reflexionar acerca de la propia escucha, analizar y escribir música a partir del análisis auditivo y de la lectura de textos musicales, leer e interpretar-cantando y tocando- obras musicales, tocar y cantar con otros en diferentes roles performativos, etc.

En la actualidad se reconoce el valor que estas modalidades de práctica tienen en el aprendizaje de la música en el nivel superior. El desarrollo de la práctica musical en contextos sociales permite a los estudiantes compartir colectivamente la dimensión temporal de la música al experimentarla mediante la performance y el análisis musical, y brinda un andamiaje para el estudio personal, en la medida que la experiencia colectiva y las claves proximales que ésta brinda recrean, mediante las claves distales, las condiciones de un otro virtual (Leman, 2008; Reddy y Morris, 2004).

Objetivos

1. Construir estrategias de audición y análisis de obras musicales con el fin de andamiar la comprensión de discursos musicales en una variedad de géneros y estilos.
2. Comprender la lógica de las configuraciones formales, texturales, tonales, armónico-contrapuntísticas, y rítmico-métricas de la música.
3. Comunicar mediante la escritura, la ejecución vocal e instrumental, la lectura y la composición/improvisación de arreglos musicales, rasgos de las configuraciones discursivas de la música, codificando y decodificando los códigos notacionales y gestuales.

Procedimientos Generales

En ambos cursos serán tratadas las pautas estilísticas y los principios analíticos que se aplican al estudio de la música desde la audición, el conocimiento y el uso en la escritura del texto musical (notación) y la práctica de la ejecución. Asimismo se introducirá el vocabulario del análisis musical relativo a los tipos y funciones formales (tema, variación, motivo, frase antecedente-consecuente, formas fijas, seccionales, continuas, libres, etc), y las vinculaciones entre forma y oralidad. En el abordaje de las configuraciones se tratarán cuestiones relativas a la forma musical como proceso, esquema, y función: procesos de dirección y movimiento tonal, rítmico, melódico, armónico y textural de la superficie sonoro-motívica, y los patrones expresivos característicos. Se promoverán modos de experimentar la música mediante procesos de atención y expectación -tanto en la recepción como en la lectura y en la performance musical-, de la organización de las alturas dentro de los sistemas tonales y modales, la orientación tonal (movimientos atractivos desde y hacia el centro) y el espacio-tiempo en la forma musical, y de la organización de los eventos de duración, con sus respectivas jerarquías y relaciones temporales. Asimismo se harán notar relaciones de inclusión y diferencias configurativas entre los estratos de las tramas texturales de la música, que incluyen los niveles de actividad intra e inter estratos, los movimientos melódicos por ascenso, descenso, y superposición sonora, y la densidad y distribución temporal de los eventos sonoros.

Audioperceptiva 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Configuración métrica

Las relaciones acentuales entre los eventos de la trama sonora. Niveles temporales de organización métrica. Relaciones jerárquicas entre niveles. Metros 1, 2, 3 y 4 en pie binario y ternario ($2/4$ - $3/4$ - $4/4$; $3/8$ - $6/8$ - $9/8$ - $12/8$). Relaciones entre metro e hipmetro ($2/2$). Modificaciones de la Configuración Métrica. Cambio de metro por sección. La notación de la métrica.

Desplazamientos métricos: síncopa, contratiempo y acento. Localizaciones temporales del desplazamiento (de tiempo entero, de medio tiempo, y de tercio de tiempo). Relaciones de la métrica con la organización rítmica, formal, tonal y textural. La notación de los desplazamientos métricos.

Configuración rítmica

Las superficies acentuales de la rítmica. Distribución temporal de los eventos sonoros. Grupos rítmicos en el pie binario y ternario con y sin desplazamiento en diversos géneros y estilos musicales. Equivalencias rítmico-métricas básicas: $6/8$ - $3/4$; $4/4$ - $3+3+2$. Valores irregulares (dosillo y tresillo).

Relaciones del ritmo con la organización métrica, formal y textural. La notación del ritmo.

Configuración de las alturas en la tonalidad y la modalidad

El espacio tonal. Relaciones de atracción entre las alturas en la tonalidad (cromatismo, diatonismo, tríada, dominante, tónica).

La calidad tonal y modal. Escalas mayores y menores. Escalas pentatónicas. Sensibles tonal y modal.

Modificaciones de la Configuración Tonal. Cambio de modo por sección.

Vínculos entre la configuración de las alturas con la configuración formal y textural.

La notación de la tonalidad y el modo.

Configuración melódica

Agrupamientos y segmentaciones de la superficie melódica. Motivo melódico. Configuraciones de reducción de superficie: patrones lineales, melodías trama, etc.

Organización del perfil de la superficie melódica: motivos imitativos, respuestas tonales, secuencias melódicas, etc.

La notación de la melodía. Escritura y lectura de melodías en obras vocales e instrumentales, en claves de Sol y Fa.

Configuración armónico-contrapuntística

Relaciones de estructura y superficie en el análisis de la armonía. Frase armónica. Progresión fundamental y prolongaciones de la progresión fundamental. Acordes de paso. Acorde bordadura. Patrones armónicos básicos. Fórmulas cadenciales.

Conducción de las voces. Patrones lineales estructurales vinculados a la armonía.

Conducción del bajo: inversión de los acordes y conducciones melódicas del bajo.

Despliegue de las voces en configuraciones texturales básicas (bajo pedal, bajo alberti, bajo y acorde quebrado, bajo ostinato, arpeggios, etc.)

La notación de la configuración armónico contrapuntística. Lectura y escritura de cifrados (americano y romano-numeral) y elaboración de patrones básicos de acompañamiento.

Audioperceptiva 2

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Configuración métrica

Las relaciones acentuales entre los eventos de la trama sonora. Niveles temporales y relaciones jerárquicas en la organización métrica. Metro e hipermetro ($2/2$; $3/2$). Polimetrías simultáneas: equivalencias métricas ($3+3+2/8-4/4$; $6/8-3/4$; $3/2-6/4$). Polimetrías sucesivas: hemiola; metros amalgama: 5 ($3-2$, $2-3$) y 7 ($4-3$, $3-2-2$) tiempos. Metros aditivos: $5/8$ ($3+2 - 2+3$) y $7/8$ ($3+2+2 - 2+2+3$). La notación de la métrica.

Configuración rítmica

Las superficies acentuales de la rítmica. Ritmos con desplazamientos encadenados en la frase musical: de medio tiempo, y de tercio de tiempo; de cuarto de tiempo. La notación de los desplazamientos métricos. Valores irregulares (dosillo, tresillo, cuatrillo, quintillo) en la división y la subdivisión del tiempo binario y ternario. Polirritmias: 2/3 y 4/3. Relaciones del ritmo con la organización métrica, formal y textural. La notación del ritmo.

Configuración de las alturas en la tonalidad y la modalidad

El espacio tonal. Relaciones de atracción entre las alturas en la tonalidad.

Modo menor: grados móviles (2do, 6to y 7mo altos y bajos). Escalas menores: distribuciones cromáticas en el tetracordio superior. Vinculaciones entre los grados móviles con los grados de la armonía.

Modificaciones de la Configuración Tonal. Cambios locales en las relaciones de tónica y dominante por introducción de un acorde de dominante o cadencia. Cambio de centro tonal por sección o frase entre la tonalidad original y su tonalidad relativa (modos mayor y menor).

La notación de la tonalidad y el modo.

Configuración melódica

Melodías en modo mayor y menor con alturas diatónicas y alteraciones cromáticas eventuales. Melodías con cambios locales en la tonalidad (introducción de acorde dominante) y configuraciones melódicas que presentan orientaciones al 3er grado de la escala como tónica (tonalidad relativa). Melodías que incorporan interválicas de segunda aumentada, séptima disminuida, cuarta aumentada, quinta disminuida y tercera disminuida. La notación de la melodía. Escritura y lectura de melodías en obras vocales e instrumentales, en claves de Sol y Fa.

Configuración armónico-contrapuntística

Conducciones vocales con acordes en inversión, acordes con séptimas y novena bemol (en la dominante del modo menor).

Enlaces con acordes de los grados diatónicos en modo mayor y menor (I, II, III, IV, V, VI y VII). Grados efectivos que funcionan como dominantes locales: acorde mayor con séptima menor y disminuido con séptima (fundamental omitida). Cambios en la calidad (mayor-menor) de los acordes.

Progresiones por quintas. Progresiones subdominante-dominante-tónica (II-V-I) sobre la tónica inicial y centros tonales locales. Ciclo de quintas completo e incompleto (I-IV-VII-III) en modo menor. Progresiones locales hacia la dominante (cadencia frigia I-VII-VI-V).

Acentuación, modulación y yuxtaposición del III (mayor) en modo menor y su relación con la construcción formal o plan tonal.

Texturas de acompañamiento con notas de adorno y disonancias (bordaduras, apoyaturas y retardos).

Metodología

La asignatura, común a prácticamente todas las carreras que se dictan en el Departamento de Música de la Facultad De Artes se organiza en dos grandes áreas -de Audición y Análisis Musical y de Ejecución Musical- a través de las que se abordan los diferentes contenidos.

Las alternativas metodológicas que se proponen incluyen actividades áulicas y extra-áulicas, de carácter teórico-práctico, que se complementan con estudio independiente.

En las clases teórico-prácticas se desarrollan los conceptos que vertebran las diferentes unidades de estudio desde una perspectiva teórica acompañada por prácticas musicales que tienen como objetivo promover la experienciación de los mismos a través de la ejecución musical pautada o improvisada, la lectura, la audición y el análisis.

En las clases prácticas, las actividades se centran en el abordaje de diversos ejemplos musicales en los que se ponen en juego los diferentes ejes de estudio, a través de prácticas que apelan, al igual que en las clases teóricas, a los diversos modos de conocimiento de la música. Estas clases tienen como soporte didáctico el Libro de Prácticas de Audioperceptiva 1 y 2 (Martínez y otros, EDULP, 2016) que contiene guías de estudio para la realización de actividades previas, contemporáneas o posteriores a la actividad de clase, de realización individual o grupal, que profundizan el trabajo desarrollado de modo presencial.

Asimismo la cátedra implementa actividades no presenciales de estudio y elaboración a través de la plataforma del Aula Web en la que además los alumnos pueden realizar consultas y entregar trabajos.

Entendiendo que la música es un fenómeno complejo en el que todos sus componentes se encuentran interrelacionados, el modelo pedagógico-didáctico emplea una secuencia en espiral, en la que el desarrollo de cada tema en particular está siempre anclado en la complejidad del discurso musical.

Modalidad de acreditación y evaluación

La asignatura tiene 3 regímenes de promoción: directa, indirecta y libre.

Promoción directa e indirecta

Para aprobar la asignatura dentro de la promoción directa o indirecta, el alumno deberá:

- Cumplimentar el trámite de inscripción según las normas y plazos establecidos por la Facultad.
- Acreditar como mínimo un 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas y las

clases prácticas dictadas en el cuatrimestre. El número de clases en cada cuatrimestre varía de acuerdo al calendario institucional, por lo que no es posible determinar un número específico de posibles ausencias. Sólo se justificarán las ausencias debidas a enfermedad o cuestiones laborales, con la presentación obligatoria del certificado correspondiente.

- Presentar y aprobar dentro de los plazos previstos, los trabajos prácticos individuales y/o grupales que oportunamente se establezcan.
- Aprobar el examen final de la asignatura con un puntaje de 6 o más para obtener la promoción directa, o bien entre 4 y 5 puntos para acceder a la promoción indirecta. Los exámenes se elaboran manteniendo las pautas de trabajo desarrolladas en los trabajos prácticos, y a partir de los resultados obtenidos durante el cuatrimestre. Las características particulares del examen serán desarrolladas a continuación en el apartado del examen libre.
- La evaluación es una actividad integrada a las diferentes etapas de la cursada en tanto permite obtener información acerca de los procesos de enseñanza y del desarrollo de las habilidades por parte de los alumnos. Todas las instancias de evaluación cuentan con la posibilidad de recuperación.

Examen libre

En el examen libre consiste en un trabajo integral con una obra o fragmento musical con el cual se realiza una familiarización previa. El mismo contempla actividades de análisis por audición, transcripción de fragmentos musicales y ejecución de partituras.

(A) *Actividades de escritura y análisis musical.* A partir de una partitura incompleta de la obra o fragmento, se realizan las siguientes acciones: (i) un análisis formal esquemático (en dos niveles de la jerarquía) con denominación alfabética de las unidades segmentadas; (ii) la transcripción de una o más partes melódicas; (iii) el cifrado armónico del acompañamiento que se presenta en la partitura de la planilla

(B) *Actividades de ejecución y lectura:* (iv) ejecución del acompañamiento armónico en el instrumento (guitarra, piano), adecuando el cifrado realizado a las características de el/los patrones métricos/texturales; (v) lectura cantada con nombre de notas de una superficie musical construida sobre la estructura armónico tonal abordada en las actividades anteriores, sobre un acompañamiento instrumental a cargo del docente.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos deberán estar inscriptos en la mesa a través del sistema Siu Guaraní antes del día sábado. Ese día, la cátedra realizará el envío de un mensaje (correo electrónico) a través de la plataforma que contendrá una selección de 3 obras, un link de audición/descarga para cada una, y un listado de acciones a ser realizadas para el trabajo de familiarización durante los días previos al examen. La familiarización consiste en la realización de acciones (cantar, tocar, transcribir, y cifrar, entre otras) para la comprensión, el análisis y la memorización de las obras. Cada alumno dedicará el tiempo necesario de estudio previo de acuerdo a sus necesidades.

El examen comenzará a las 13 hs. del día Martes. Todas las actividades se realizan sobre 1

(una) de las obras enviadas previamente.

1. *Escritura* - Consiste en la realización de un gráfico formal, y la transcripción melódica sobre los pentagramas incompletos. Para esto, se presenta una partitura que contiene todos los pentagramas con las claves, armaduras, cifra de compás, el acompañamiento escrito y la melodía (incompleta o parcialmente incompleta). Para la realización de esta parte, el fragmento musical se reproducirá con el objetivo de recuperar lo realizado durante la familiarización: 2 veces para el análisis de la forma y 5 veces para la transcripción. Tiempo de realización: 50 minutos.

Para el cifrado del acompañamiento los alumnos podrán disponer de su instrumento (piano-guitarra) para tocar y realizar el análisis auditivo a partir de la partitura. Los acordes serán consignados con doble cifrado: americano y números romanos + arábigos. El mismo deberá dar cuenta del movimiento del bajo, indicando en cada cifrado la inversión de los acordes, además de la presencia de séptimas. Tiempo de realización: 20 minutos.

2. *Ejecución*

- a) *Acompañamiento* - Consiste en la ejecución del cifrado armónico escrito previamente, realizando la distinción entre bajo y acordes en el/los patrones de acompañamiento presentes en la partitura original. Tiempo de preparación: 10 minutos.
- b) *Lectura melódica* - Se cantará una melodía con nombre de notas, para lo cual se contará con un tiempo de preparación de 10 minutos.

Aprobación: requiere de alcanzar un puntaje de 4 puntos en la totalidad de las actividades realizadas.

Bibliografía de Estudio

A través del Aula web de la cátedra se proporcionan de manera permanente, materiales para el estudio independiente, individual y grupal de los estudiantes, los que se adaptan en cada cuatrimestre a las características particulares de los grupos de alumnos que cursan la asignatura.

Una mínima selección de la discografía, en permanente revisión, se cita a continuación. La selección bibliográfica que sustenta la fundamentación y las unidades de contenido se completa con una selección de diversos trabajos de investigación de los docentes de la cátedra, cuya lista completa, así como su contenido, se encuentran disponibles en la sección 'Investigación' de la página web de la cátedra.

Discografía

AUDIOPERCEPTIVA 1

Discos

Academy of St. Martin-in-the-Fields Chamber Ensemble. Divertimento in O, K.205 - Largo - Alegro. En Mozart: Complete Edition, Vol. 4: Divertimenti far strings and wind (1990). Philips. Disco4. Compositor: Mozart, W. A. (1773). Link para escuchar online: <http://youtu.be/OHmbk7dMEGU>

Aníbal Troilo y Roberto Grela. A la guardia nueva. En Taconeando (P) (1994) Bajo licencia de N. Orlando. Fabricado y distribuido por Le Musique SRL República Argentina. Compositor: Aníbal Troilo (1955). Link para escuchar online: <http://www.youtube.com/watch?v=Jb7k5ULQwg>

Cecilia Todd (2004) El pasaje del olvido. En Una sola vida tengo. Acqua Argentina. Compositor: Simón Díaz. Link para escuchar online: <https://youtu.be/nikT3LxLWgg>

Claude Bolling, Jean-Pierre Rampal, Max Hediguer, Marcel Sabiani. Irlandaise de la Suite far Flute and Jazz Piano Trio. CBS Masterworks Records and Columbia Masterworks. Compositor: Claude Bolling (1973). Link para escuchar online: <http://www.youtube.com/watch?v=sllldERNDrA>

Charlo. Rondando tu esquina. En Rondando tu esquina (1952) disco simple. Columbia PM1401 MAI-924. Compositor y Autor: Charlo y Cadícamo, E.(1945). Link para escuchar online: <http://youtu.be/HoOAxWbYmQM>

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern - Dirección: Sascha Goetzel; Soprano: Chiara Skerath. Wiegenlied D. 498. Compositor: Franz Schubert. Link para escuchar online: <https://youtu.be/SOWxYU8HyMY>

Elly Ameling. Die Zufriedenheit, Kv 349. En Mozart: Complete Edition, Vol. 12: Arias, Lieder, etc. (2006). Philips. Disco 9. Compositor: Mozart, W. A. (1877). Link para escuchar online: <http://youtu.be/M9nrSIT0YdQ>

Federica van Stade. Voi che sapete, de la ópera Las bodas de Fígaro. En Haydn, Mozart, Rossini (1990). Polygram. Compositor: Mozart, W. A. (1786). Link para escuchar online: <http://youtu.be/voXFfMejLGE>

Gewandhaus String Quartet. Serenade in G major, K. 525 'Eine kleine Nachtmusik' - //. Romance. Andante. Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart (1787). Link para escuchar online: <https://youtu.be/Fir47CXw40k>

John Williams. Largo del Concerto 2, La Cetro (Op. 9). En John Williams Plays Viva/di Concertos (1991). Sony Classics. Compositor: Vivaldi, A. L. (1727). Link para escuchar online: <http://youtu.be/xp71-VtuRwM> (fragmento 4:07-4:39)

Joseph Szigeti y Mieczyslaw Horszowski. Sonata far violín & piano No. 25 in F major, K. 377

- (K. 374e): Tema con variazioni. En Mozart: The Violín and Piano Sonatas, Vanguard Classics (1992). Disco2. Compositor: Mozart, W. A. (1781). Link para escuchar online: <http://youtu.be/ofWOxSFIDk>
- Liza Minelli. Cabaret. En Cabaret - Original Sound Track Recording. Hip-O Records. Autor: Fred Ebb; Compositor: John Kander (1972 - 1996). Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=5QSillmSDSo>. Banda grabada en <https://www.youtube.com/watch?v=HNkmWFj542A>
- McCartney, P. (2012). My Valentine. En Kisses on the Bottom (2012). Hear Music. Link para escuchar online: <http://youtu.be/f4dzvz81X9w>
- Lonjas del Cuareim (1991) Cuerda completa de tambores. En Antología del candombe. Canciones de oro. Orfeo.
- Mikhail Pletnev & Russian National Orchestra. Ouverture Miniature de The Nutcracker Suite, Op. 71A. En Mikhail Pletnev & Russian National Orchestra. CD 1 - Ondine, 2011. Compositor: Piotr I. Tchaikowsky (1891/92).
- Royal Philharmonic Orchestra - Director: Andrea Licata. Pianistas: Vivian Troon, Roderick Elms. Fósiles de la Suite El Carnaval de los animales. Compositor: Camille Saint Saens (1886). Link para escuchar online: <https://youtu.be/5LOFhskAYw> (15'15")
- Royalty Free Classical Music Symphony Orchestra -Dirección: Keith J. Salman. 2do movimiento (Allegretto) de la Sinfonía No 7 en La M, Op. 92. En Beethoven Complete Symphonies, Vol. 3. 2011. Compositor: Ludwig van Beethoven. Link para escuchar online: <https://youtu.be/4u0x0gm5jQ4>
- Rubén Juárez. Como dos extraños. En Convencernos (1980). EMI Odeón. Compositor y Autor: Laurenz, P. y Contursi, J. M. (1940). Link para escuchar online: <http://youtu.be/qbXybRgQJrE>

Videos

- Arias, E. [David Hernandez]. (2013, 4, 24). Guepaje (CUMBIA). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/FIPTDJaeagY>
- Beethoven, L. [Hungarian State Orchestra: Tema]. (2016, 2, 17). Symphony No. 6 in F Major Op. 68 Pastorale: V. Hirtengesang. Frohe dankbare Gefühl nach dem. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/FpufikkeW3Q>
- Bellini, V. [Audioperceptiva UNLP]. (2019, 6, 12). Cecilia Bartoli - "Vaga luna" - Bellini. Recuperado de <https://youtu.be/drFCpQWeTgc>
- Boccherini, L. [ElMiusikman]. (209, 4, 6). Luigi Boccherini - Minuetto. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/-GHrQ4P7hWY>
- Capurro, G. y di Capua, E. [rivalXXI]. (2011, 4, 19). Pavarotti - 'O sole mio [Sub. Español].

- [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/CYHdG0LkQuU>
- Farrés, O. [Yayla Kelek]. (2015, 3, 15). Celia Cruz - Quizas Quizas Quizas. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/B07BfLDsB0Q>
- Farrés, O. [Canal Prada]. (2012, 12, 23). TINA - LOS MELÓDICOS. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/Nf7UpH7VudY>
- Flores, C., Gardel, C. y Razzano, J. [Guillermo Calvo]. (2008, 11, 8). Carlos Gardel - Mano a Mano - Tango. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/HRguzqfaBGo>
- Flower Adams, S. [James Horner: Tema]. (2017, 2, 9). Nearer My God to Thee. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/H402HL39LKE>
- Haydn, J. [dingoandfox]. (2012, 9, 23). Joseph Haydn: Trumpet Concerto. 2nd Movement: Andante. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/R8QF3LrqKrA>
- Laurenz, P. y Contursi, J. M. [Szvalb]. (2088, 12, 23). Como dos extraños (Rubén Juárez - 1980-). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/gbXybRqQJrE>
- Mozart, W. A. [Berlin Philharmonic Orchestra: Tema]. (2018, 12, 12). Mozart: Symphony No.6 in F, K.43 - 3. Menuetto. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/RMSDY4LUA2I>
- Mozart, W. A. [Zagreb International Chamber Music Festival]. (2011, 3, 9). ZAGREB KOM 5 • W. A. Mozart: Sinfonia concertante, K 364 - 2. Andante. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/OKgS5LoSQPw>
- Mozart, W. A. [valefor44]. (2017, 9, 22). Mozart - 4 Deutsche Tänze KV 602 No. 2. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/DEFqsAz-JLI>
- Mozart, W. A. [Anthony Mondon]. (2017, 7, 17). Mozart - An die Freude, K. 53. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/JIO-FVpO3UQ>
- Bach, J. S. [Radu Rîcă]. (2011, 12, 8). Bach Cello Suite No.1 - Prelude (Yo-Yo Ma). [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/PCicM6i59_I
- Haydn, J. [Robert Hill]. (2009, 8, 11). [Archivo de video]. Haydn: Adagio from Sonata in A-flat Major. Recuperado de <http://youtu.be/JInsQaDFjXk>
- Ray Gelato. [DiegoDi4Z]. (2008, 9, 7). Ray Gelato - Mambo gelato (No reservations soundtrack). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/E0unWJN6zn4>
- The Beatles. [The Beatles]. (2018, 6, 17). Here Comes The Sun (Remastered 2009). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/xUNqsfUwhY>
- Vivaldi, A. [LeonMozart]. (2010, 9, 15). Vivaldi: Oboe Concerto in D minor, RV 454. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/5nUBRB5iLBM>

AUDIOPERCEPTIVA 2

Discos

Bobby McFerrin y YoYo MA. (1992) Concierto en Sol Mayor para dos mandolinas RV532 - 2do movimiento Andante. En Hush. Sony. Compositor: Antonio Vivaldi. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=9NdlGjkZ 61>

Carlos Gardel (1923). Mano a Mano. En El álbum de oro de Carlos Gardel, EMI ODEON SAIC ARGENTINA. Compositor: Carlos Gardel y José Razzano. Link para escuchar online: <http://www.todotango.com/musica/tema/28/Mano-a-mano/>

Chabuca Granda. La Pomeña. En La Voz Del Perú. (1981). Compositor: Música: Cuchi Leguizamón. Letra: Manuel Castilla. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=OHotNRLyKZU>

Daniel Maza. Un siete para posadas. CD: De Feria. (2010) Los Años Luz. Pista I. Compositor: Daniel Maza. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/album/De+Feria/4979098>

Escalandrum. Oblivion. En Piazzolla plays Piazzolla. (2011) Epsa Musica. Compositor: Astor Piazzolla. Link para escuchar online: <https://soundcloud.com/goodtimeslive/oblivion-escaladrum-muestra>

Giardino Armonico. (1992) Sonata No. 12, en Rememor. Op 1, Rv63. "La Follia". En Antonio Viva/di: Concerti da Camera, Vol. 2. Compositor: Antonio Vivaldi. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=fBlm3frdvQU>

Goyeneche, R. Naranja en flor. En Naranja en flor (1973). RCA Victor. Compositores: Virgilio Expósito y Homero Expósito (1944). Link para escuchar online: <http://youtu.be/HUs8HNeTID8>

Hermeto Pascoal. Viva Jackson de Pandeiro. En fu e Eles (1999) Sonopres Rimo da Amazonia. Compositor: Hermeto Pascoal. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=79S73ihMVBQ>

Julio Jaramillo (1976) El Rosario de mi madre. En Julio Jaramillo. Lo mejor del ruiseñor de América, Leader Music (2007). Compositor: Mario Cavagnaro. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=YKe7KIRusuQ>

Los Froterizos. La Pomeña. En Simplemente. (1968). Compositor: Música: Cuchi Leguizamón. Letra: Manuel Castilla. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/album/Fronterizos/7781265>

Mariana Baggio. El Becerrito. En Barcos y Mariposas, vol.1 (2000). Mis. Compositor: Música y letra: Simón Díaz. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/album/Barcos+Y+Mariposas/6959869>

Mercedes Sosa (1968). Zamba de Lozano. En Zamba para no morir. Phonogram. Philips. (1993). Compositor: Gustavo "Cuchi" Leguizamón. Letra: Manuel Castilla. Link para

escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=Nm-mba5Qzsk>

Pietro Spada: Philharmonia Orchestra. (1996) Salieri: 26 Variations On "La Follia Di Spagna" - Theme. En Salieri: 2 Piano Concertos. Boccachiniy Spada Ed. Compositor: Antonio Salieri. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/album/Salieri+The+2+Piano+Concertos/7184664>

Quique Sinesi. (2009). Zamba de Lozano. En Cuchichando. Leguizamón x Sinesi. Suramusic. Compositor: Gustavo "Cuchi" Leguizamón. Letra: Manuel Castilla. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/search/song?q=Quique+Sinesi+Zamba+de+Lozano>

Simón Díaz, El Becerrito. En Simón Díaz Cuenta Y Canta - Vol. 1 (1994). Palacio Rodven. Compositor: Música y letra: Simón Díaz. Link para escuchar online: <https://www.youtube.com/watch?v=L-vZ9D4Xq4>

Spinetta, L. A. Cabecita, calesita. En Pan. (2005). Universal. Link para escuchar online: <http://grooveshark.com/#!/album/Pan/1796186>

Trío Curupira. Maracatu de Abertura. En Curupirá. (2000). Jam Music. Link para escuchar online: <http://andremarques.mus.br/index.php/cd-andremarques-curupira/T/2-trio-curupira/3-curupira/20-maracatu-de-abertura>

Walter Olbertz (piano) y Adele Stolte (soprano) (1997) Lieds 1 y 2. Sehnsucht ('Nostalgia') WoO134. En Beethoven Lieder, Vol16. CD 3. Deutsche Grammophon. Compositor: Ludwig Van Beethoven. Link para escuchar online: <http://www.prestoclassical.co.uk/r/DG/4537822>

Videos

Gardel, C. y Razzano, J. [guido bernedo gómez]. (2012, 3, 14). Adriana Varela - Mano A Mano. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/c8BMgKU8uBs>

Bach, J. S. [PaulaviciusOrchestra]. (2010, 7, 3). J. S. Bach "Minuet and Badinerie" / Artstudio "TroyAnna". [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/2zcTKhohtJg>

Canaro, F. y Fernández Blanco, J. [Audioperceptiva UNLP]. (2019, 11, 11). Audioperceptiva 2 - 14/11/2019 - Version 1. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/Hc3gnGwFDo>

Díaz, S. [Benom González]. (2017, 3, 15). El becerrito (La vaca Mariposa) - Celia Cruz y La Sonora Matancera. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/JKwTS_Yi92c

Chopin, F. [Paul Barton]. (2015, 3, 29). Chopin Waltz in A minor B.150 Opus Posth. P. Barton, FEURICH piano. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/HtQRpmaaiCo>

de Gullo, P y Tormo, A. [Folklore]. (2015, 8, 23). Antonio Tormo - Lágrimas y sonrisas. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/2s9yq6UkBlc>

- Desmond, P. [buckinny]. Dave Brubeck - Take Five. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/vmDDOFXSgAs>
- Donizetti, G. [IlgruppoDiDocci]. (2009, 1, 19). buckinny. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/2J7JM0tGgRY>
- Figueroa Reyes, H. [Audioperceptiva UNLP]. (2019, 9, 13). Zamba para no morir (mi menor) Hernan Figueroa Reyes. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/cDV90_jHW2M
- Grieg, E. [Sergey Strukov]. (2013, 11, 7). Marita Solberg Solveig's song Edvard Grieg Peer Gynt. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/R8AD75_sNJM
- Haendel, G. F. [PrincepsMusicae]. (2014, 1, 27). Handel - Menuet dalla Suite n. 1 in Si bemolle maggiore (score). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/c6Nylel1tHk>
- Kosma, J. [Andrew Keogh]. (2010, 9, 23). Eric Clapton -Autumn Leaves. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/UQIFOX0YKIQ>
- Kreisler, F. [kwoon yang]. (2012, 4, 12). Kwoon Yang, Fritz Kreisler - Liebesleid. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/xRiFL6l0wFE>
- Leguizamón y Castilla. [Guillermo SG]. (2008, 8, 5). Los Fronterizos - La Pomeña. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/qXM9FTILEAM>
- Manzi, H. [argentinatangodj]. (2014, 1, 19). Desde el alma - Osvaldo Pugliese. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/QQ2dNrybAuU>
- Mozart, W. A. [poloshia]. Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto No. 21 - Andante. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/df-eLzao63l>
- Spinetta Jade. [Videoteca Musical]. (2014, 4, 7). Un viento celeste - Spinetta Jade. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/USvJXND_fi0
- Tchaikovsky, P. [ValentinaLisitsa]. (2016, 3, 1). Tchaikovsky "June" Barcarolle Чайковский Июнь Баркарола Lisitsa. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/KMb_TPrgMZI
- Vavilov, V. [Tinker Bell]. (2014, 6, 18). Caccini: Ave Maria (violin). [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/noqplpLRFFc>
- Vivaldi, A. [Audioperceptiva UNLP]. (2019, 10, 9). Vivaldi - La Follia. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/vWmpAQySDKM>
- Vivaldi, A. [Sandrine Dusoleil]. (2009, 4, 1). Andante of Antonio vivaldi - Yo Yo Ma & Bobby McFerrin. [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/9NdIGjkZ_6l
- Zitarrosa, A. [Nico]. (2011, 1, 27). stefanie alfredo zitarrosa. [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/aP6AXy3-ta8>

Bibliografía General de Consulta

- Bamberger, J. S. y Brofsky, H. (1972). *The art of listening: developing musical perception*. New York: Harper & Row.
- Becerra, P., Tanco, M. y Massucco, F. (2013). Música, Cuerpo e Identidad. Presencia o Ausencia del alumno en la Performance Musical. En I. C. Martínez y M. Valles (eds.), *IV Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación del Músico Profesional*, (17-31). Buenos Aires: SACCoM.
- Berry, W. (1986). *Form in Music*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bregman, A. (1990). *Auditory scene analysis*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Burnham, S. (2002). Form. En T. Christensen (Ed.), *The Cambridge History of Western Music Theory*, (880-908). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cadwallader, A. y Gagné, D. (1998). *Analysis of tonal music: a schenkerian approach*. New York: Oxford University Press.
- Caplin, W. (1998). *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. Oxford: Oxford University Press.
- Cataldo, M., Tanco, M. y Valles, M. (2018). Concepciones acerca de la lectura a primera vista de estudiantes universitarios de música. *Jornadas de Investigación en Música (JIMUS 2018) Experiencia, Producción y Pensamiento*. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical - Facultad de Artes - UNLP
- Fessel, P (1996). Una gramática generativa de la superficie musical. *Arte e Investigación*, 1(1), 47-53.
- Fessel, P (1997). Hacia una caracterización formal del concepto de textura. En *Revista del Instituto Superior de Música* N° 5 7- pp. 5-93
- Fessel, P (2000). Condiciones de linealidad en la música tonal. En *Arte e Investigación. Revista Científica de la Facultad De Artes*, 4(4), 84-89
- Forte, A. y Gilbert, S. E. (1982). *Introduction to schenkerian analysis*. New York: W.W. Norton and Company, Inc.
- Köhler, W. (1947/1992). *Gestalt Psychology: An introduction to new concepts in modern psychology*. New York: Liveright.
- Krumhansl. C. L. (1990). *Cognitive Foundations of Musical Pitch*. New York: Oxford University Press.
- Larson, S. (2012). *Musical forces: motion, metaphor and meaning in music*. Indiana: Indiana University Press.
- Leman, M. (2008). *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. Cambridge,

- Massachussets: The MIT Press.
- Lerdahl, F y Jackendoff, R. (1983). *A generative theory of tonal music*. Cambridge, Massachussets: The MIT Press.
- Marchiano, M. (2016). Un modelo corporeizado de interacción expresiva con la música. *Epistemus*, 4(2), 113-120.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2017). Interacciones durante el baile social: el rol de los procesos de percepción-acción en la producción participativa de sentido. *Epistemus* 5(1), 9-33.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2017). Dimensiones acústicas y percepción del timbre en el procesamiento de grabaciones del análisis musical. *XIII Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais (XIII SIMCAM)*. Paraná, Brasil.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2017). Música y movimiento. *Arte e investigación*, 13, 154-165.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2017). El pogo más grande del mundo. *13ECCoM. La experiencia musical: Abordajes desde la investigación, la interpretación y las prácticas educativas*. La Plata, Argentina.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2018). Textural layers and polyphonic timbre links in electronic dance music. *11th International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus18)*. Belo Horizonte, Brasil.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2018). Expressive alignment with timbre: changes of sound-kinetic patterns during the break routine of an electronic dance music set. En R. Parncutt y S. Sattmann (Eds.), *Proceedings of ICMPC15/ESCOM10*. Graz: Universidad de Graz.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2019). Motion Patterns of Feet's Movements and Metrical Structure in Electronic Music's Dance Style. *2019 biennial meeting of the Society for Music Perception and Cognition*. Nueva York, Estados Unidos.
- Marchiano, M. y Martínez, I. C. (2019). Small-Group Interactions with Music and Others in Social Dance. *2019 biennial meeting of the Society for Music Perception and Cognition*. Nueva York, Estados Unidos.
- Martínez, I. C. (1997). La transcripción de alturas en microunidades sintácticas y melodías tonales completas. *Boletín de Investigación Educativo-Musical*. Buenos Aires: CIEM, 10(1), 65-68.
- Martínez, I. C. (2005). La audición imaginativa y el pensamiento metafórico en la música. *1ras Jornadas de Educación Auditiva*. Facultad De Artes, UNLP
- Martínez, I. C. (2006). Cross Domain mapping and the experience of the Underlying voice; leading. Conferencia. *9th International Conference on Music Perception and Cognition*. Universidad de Bologna, Italia.

- Martínez, I. C. (2006). Audición metafórica de la estructura subyacente: la estructura interrumpida como metáfora de fuerza. *VI Reunión de SACCoM*.
- Martínez, I. C. (2006). Atención auditiva a niveles más profundos de la estructura musical subyacente. *V Reunión de SACCoM*.
- Martínez, I. C. (2008). *The cognitive reality of prolongational structures in tonal music* [Tesis doctoral]. Roehampton University, Reino Unido. Disponible en: <http://roehampton.openrepository.com/roehampton/handle/10142/107557>
- Martínez, I. C. (2008). Cognición enactiva y mente corporeizada: el componente imaginativo y metafórico de la audición musical. *Estudios de Psicología*. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje. vol.29 n°1. Pp. 31 - 48.
- Martínez, I. C. (2010). Audición imaginativa y práctica de significado en la música. El valor implicativo de las estructuras lineales. *II Congreso internacional de investigación y práctica profesional en Psicología. XVII Jornadas de investigación. Sexto Encuentro de investigadores en psicología del Mercosur*. Facultad de Psicología. UBA
- Martínez, I. C. (2010). El desarrollo de la audición armónica en las clases de audioperceptiva: implicancias musicológicas, psicológicas y pedagógicas para su estudio. *II Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación del Músico Profesional. Cátedras de Educación Auditiva y Audioperceptiva 1 y 2*. Facultad De Artes. UNLP
- Martínez, I. C. (2011). ¿Es la audición una ejecución? El componente corporeizado y performativo de la audición musical. *III Jornadas de desarrollo auditivo en la formación del músico profesional.. Cátedras de Educación Auditiva y Audioperceptiva 1 y 2*. Facultad De Artes. UNLP
- Martínez, I. C. (2014). Cognición Musical y Embodiment: en la búsqueda de la experiencia perdida. *Congreso Latinoamericano de Ciencia Psicológica CLACIP 2014. AACP*
- Martínez, I. C. y Pereira Ghiena, A. (2013). F. Percepción musical y emergencia de las formas de la vitalidad. *La experiencia musical sentida a partir de la intención comunicativa del intérprete. 11mo Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música*.
- Martínez, I. C. y Shifres, F. (2012). La Representación Reduccional de la Estructura Jerárquica en la Audición de Melodías Tonales. *A Contratiempo, 20*, 4-28.
- Martínez, I. C. y Tanco, M. (2016). El despliegue temporal de la trama sonora. Configuración formal y textura. En I. C. Martínez y M. Valles (Coords.) *Audición Musical en Acción y Pensamiento*, (pp. 10-22). La Plata: Edulp.
- Martínez, I. C. y Tanco, M. (2016). El movimiento de las voces y la dirección tonal en la trama sonora. Configuración armónico-contrapuntística. En I. C. Martínez y M. Valles (Coords.) *Audición Musical en Acción y Pensamiento*, (pp. 49-60). La Plata: Edulp.
- Martínez, I. C. y Valles, M. (2013). Ontología orientada por la acción y corporeidad en el aprendizaje musical: limitantes asociadas a los modelos de formación del músico

- profesional. *11mo Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música*.
- Martínez, I. C. y Valles, M. (2014). Interacción entre movimiento corporal y elección notacional: hacia el desarrollo de símbolos sonoro-kinéticos-notacionales. *V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional*. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical-Facultad De Artes-UNLP
- Martínez, I. C. y Valles, M. (2015). La mimesis instrumental en tareas de transcripción melódica. *Simposio. XI SIMCAM - Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais. ABCM - Associação Brasileira de Cognição e Artes*. Pirenópolis, Brasil.
- Martínez, I. C., Malbrán, S. y Shifres, F. (1999). The Role of Repetition in the Identification of Harmonic Function. *Bulletin of the Council for Research in Music Educación*, 141(1), 93-97.
- Martínez, I. C., Ordás, A. y Maio, M. (2010). La reflexión acerca de la ejecución: representación de metas, producción motora y control momento a momento. *IX Reunión Anual de SACCoM*. Conservatorio de Bahía Blanca.
- Martínez, I. C., Valles, M. y Tanco, M. (2012). La audición de la música como forma sónica en movimiento. Conflictos cinéticos y energéticos entre superficie y estructura. *II Seminario sobre Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música*. Cátedra Educación auditiva – LEEM
- Martínez, I. C., y Valles, M. (2016). *Audición Musical en Acción y Pensamiento*. La Plata: Edulp.
- Martínez, I. C., Naveda, L., Dameson, J., Herrera, R., Pereira Ghiena, A. y Ordás, A. (2015). The individuality of metrical engagement: describing the individual differences of movements in response to musical meter. *11th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research*. University of Plymouth, UK
- Meyer, L. B. (1956). *Emotion and meaning in music*. Chicago: Chicago University Press.
- Milomes, L. y Valles, M. (2019). Movimiento corporal y construcción de significado musical. Valoración de criterios para su clasificación. *Arte e Investigación. Revista Científica de la Facultad de Bellas Artes*, 15, 1-15.
- Milomes, L., Guzmán, N. M. y Valles, M. (2018). Formación musical, performance y movimiento corporal. Análisis de la Experiencia Musical es un Estudio de Caso. *Jornadas de Investigación en Música (JIMUS 2018) Experiencia, Producción y Pensamiento*. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical - Facultad de Bellas Artes – UNLP
- Milomes, L., Martínez, I. C. y Valles, M. (2018). Incidence of verbal commentaries on musicians' corporality during a chamber music rehearsal. En R. Parncutt y S. Sattmann (Eds.), *Proceedings of ICMPC15/ESCOM10*. Graz: Universidad de Graz.
- Mónaco, M. G. y Valles, M. (2017). Las acciones corporales como modo no lingüístico de describir la práctica de significado musical. *13º Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música. Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música*. Conservatorio de

Música Gilardo Gilardi

- Mónaco, M. G., Valles, M. y Perez, J. (2018). El movimiento corporal como descriptor no lingüístico de la experiencia musical. *Jornadas de Investigación en Música (JIMUS 2018) Experiencia, Producción y Pensamiento*. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical - Facultad de Bellas Artes - UNLP
- Perez, J., Martínez, I. C. y Valles, M. (2014). Propuesta Pedagógica. Audición, análisis y transcripción con una partitura incompleta de Oblivion de A. Piazzolla. V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical-Facultad De Artes - UNLP
- Pérez, J. B. (2019). Oralidad musical y tecnología. Desnaturalizando la partitura como forma de pensamiento. *Arte e Investigación*, 16.
- Perez, J. y Marchiano, M. (2018). *Nuevas formas de oralidad musical en la web: Práctica musical y tecnología digital en la ciudad de La Plata*. En M. A. Ordás, M. Tanco e I. C. Martínez (Eds.), *Experiencia, producción y pensamiento. Libro de resúmenes de las Jornadas de Investigación en Música 2018*. Jornadas de Investigación en Música (JIMUS), Facultad de Artes – UNLP, La Plata, Argentina.
- Pérez, J. y Martínez, I.C. (2016). La organización de las alturas en la trama sonora. Configuración Tonal. En I. C. Martínez y M. Valles (Coords.) *Audición Musical en Acción y Pensamiento*, (pp. 92-100). La Plata: Edulp.
- Pérez, J. y Martínez, I.C. (2016) El movimiento de las voces y la dirección tonal en la trama sonora. Configuración armónico-contrapuntística. En I. C. Martínez y M. Valles (Coords.) *Audición Musical en Acción y Pensamiento*. La Plata: Edulp. (pp. 101-110).
- Pérez, J. B., Machuca Tellez, D. (en prensa). Canción, Oralidad y Corporeidad. El análisis de la canción como performance. *Clang* 5(6)
- Pérez, J.B. (2013). Reflexión para el desarrollo de un enfoque ecológico e intersubjetivo en el estudio de la improvisación musical. *Boletín de SACCoM*, 5(1), 23-26.
- Pérez, J.B. (2012). La improvisación musical como experiencia corporeizada. Hacia una reformulación del modelo de estudio. *A Contratiempo. Revista de música en la cultura. Bogotá: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"*, 20
- Pérez, J.B. (2016). *Improvisar en Jazz: Un estudio psicomusicológico de la improvisación con músicos argentinos*. [Tesis doctoral]. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Pérez, J.B.; Tanco,M; Martínez, I.C.; Alimenti Bel, D.; Dameson, J.; Pereira Ghiena A. (2017). La construcción del sentido participativo en la música: dinámicas de interacción 'orientador-orientado' en la improvisación jazzística. En N. Alessandroni y M.I. Burcet (Eds.), *La experiencia musical. Investigación, interpretación y prácticas educativas. Actas del 13º Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música* (pp. 350-360). Buenos Aires: SACCoM.

- Pérez, J.B., Martínez, I.C., Tanco, M., Dameson, J., Pereira Ghiena, A. y Alimenti Bel, D. (2017) La co-creación de la configuración tonal en la improvisación. En N. Alessandrini y M.I. Burcet (Eds.), *La experiencia musical: abordajes desde la investigación, la interpretación y las prácticas educativas*. En N. Alessandrini y M.I. Burcet (Eds.), *La experiencia musical. Investigación, interpretación y prácticas educativas. Actas del 13º Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música*. Buenos Aires: SACCoM.
- Pérez, J.B.; Tanco, M.; Martínez, I.C.; Alimenti Bel, D.; Dameson, J.; Pereira Ghiena A. (2017) Corporeidad e intersubjetividad en la construcción del sentido musical: Análisis de la experiencia de interacción en la improvisación en jazz con dos saxofonistas. *En Actas del 1er Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina (CIEPAAL)*. Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata. La Plata.
- Pérez J. e I. C. Martínez. (2016). Definir lo musical improvisado: Reflexiones en torno al concepto y su relación con el texto-partitura, la corporeidad y la idea de oralidad. En *Actas de la 8vas Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*.
- Pissinis, J. y Martínez, I. C. (2017). La kinesis instrumental y la conducción de las voces: construcción de conceptos musicales corporeizados. *13ECCoM. La experiencia musical: Abordajes desde la investigación, la interpretación y las prácticas educativas. SACCOM*.
- Reddy, V. y Morris, P. (2004). Participants Don't Need Theories: Knowing Minds in Engagement. *Theory and Psychology, 14(5)*, 647-665.
- Salzer, F. ([1962]-1982). *Structural hearing. Tonal coherence in music*. New York: Dover Publications Inc.
- Salzer, F. y Schachter, C. ([1969]-1989). *Counterpoint in composition*. New York: Columbia University Press.
- Schmalfeldt, J. (2011). *In the process of becoming: analytic and philosophical perspectives on form in early nineteenth century music*. Oxford Studies in Music Theory. New York: Oxford University Press.
- Stern, D. (2010). *Form of Vitality. Exploring Dynamical Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy and Development*. Nueva York; Oxford University Press.
- Tanco M. (2010). Patrones lineales y experiencia de la forma musical. *IX Reunión Anual de SACCoM*, Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
- Tanco, M. (2013). El concepto de color en la música. Experiencia corporeizada, analogía y pensamiento metafórico en la cognición musical. En F. Shifres, M. de la P. Jaquier, D. Gonnet, M. I. Burcet y R. Herrera (eds.) *Actas de ECCoM. Vol. 1 N°1, "Nuestro Cuerpo en Nuestra Música. 11º ECCoM"*, 315-321.
- Tanco, M. (2013). El cuerpo como identidad del músico. Energía, movimiento y esquema corporal en la percepción multimodal de la performance. En F. Shifres, M. de la P. Jaquier, D. Gonnet, M. I. Burcet y R. Herrera (eds.) *Actas de ECCoM. Vol. 1 N°1, "Nuestro Cuerpo en Nuestra Música. 11º ECCoM"* (pp. 307-314).

- Tanco, M. (2013). El entonamiento vocal en el contexto armónico. Una experiencia de audición armónica y performance vocal intersubjetiva. En I. C. Martínez y M. Valles (eds.), *IV Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación del Músico Profesional* (pp. 40-46). Buenos Aires: SACCoM.
- Tanco, M. (2013). La experiencia armónica del músico como complejo mente-instrumento. *Boletín de SACCoM*, 5(1), 31-37.
- Tanco, M. (2014). Cognición Musical Corporeizada: La experiencia armónica a través del cuerpo y el instrumento. *Proyectos, procesos, diagramas. Catálogo de trabajos de investigación de Becarixs*, 1, 41-42. La Plata: Becarixs FBA.
- Tanco, M. (2014). Relaciones entre color y armonía en la música y la pintura. La experiencia estética y conceptual mediante el uso de la analogía y la metáfora. En S. García, S. Valesini y J. Sciorra (comps.), *Actas de las 7° Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales (JIDAP)*. La Plata: UNLP.
- Tanco, M. (2016). Armonía como cifrado en la audición musical. Interacciones entre sonido y notación en el análisis armónico. *Epistemus*, 4(1), 111-131.
- Tanco, M. (2018). *Acerca de lo Narrado en la Performance: Un estudio de la experiencia musical del performer a través de la analogía del Narrador*. [Tesis doctoral inédita]. Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Tanco, M. y Aùn, A. (2011). Mente extendida y Representación Armónica. El instrumento musical en tareas de audición. En A. Pereira Ghiena, P. Jacquier, M. Valles y M. Martínez (Eds.) *Musicalidad Humana: Debates actuales en evolución, desarrollo y cognición, e implicancias socioculturales*. Buenos Aires: SACCoM.
- Tanco, M. y Aùn A. (2013). Audición armónica extendida. El rol del cuerpo y la experiencia en el uso del instrumento musical. *Epistemus*, 2, 123-177.
- Tanco, M., Aùn, A. y Tobio, P. (2012). La música como texto y el contexto de la práctica: interacción alumno-obra musical en la lectura musical. En *Actas de las II Jornadas de Música: Nuevos Paradigmas*. Rosario: UNR.
- Tanco, M. y Callejas, D. (2010). Audición armónica. Diagnóstico y propuesta para su desarrollo. En F. Shifres (Ed.) *Actas de la II Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación del Músico Profesional*. Buenos Aires: SACCoM.
- Tanco, M., Martínez, I. C. (2010). Patrones lineales y lectura a primera vista. *I Jornadas de Música: Práctica Musical Docencia e Investigación. Escuela de Música*. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.
- Tanco, M., Martínez, I. C. (2014). Armonía como cifrado. Interacciones entre sonido y notación en experiencias de audición musical. *V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical*. Facultad De Artes - UNLP
- Tanco, M., Martínez, I. C. y Dameson, J. (2015). La idea de centro en la música tonal y su

- manifestación corporeizada en la performance instrumental. *12mo Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música. LEEM-FDA-UNLP*. Universidad Nacional de San Juan
- Tanco, M., Martínez, I. C., Pérez, J., Valles, M. y Aùn, A. (2015). Cantar tonalmente en una temporalidad compartida. Una experiencia de segunda persona. *Argentina. VI Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional*. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical.
- Tanco, M., Tobio, P. y Aùn, A. (2012). Forma dinámica y transformación – el lenguaje metafórico en las descripciones de la experiencia corporeizada de la música. En *Actas de las II Jornadas de Música: Nuevos Paradigmas*. Rosario: UNR.
- Tanco, M. y Valles, M. (2016). La organización de las alturas en la trama sonora. Configuración Tonal. En I. C. Martínez y M. Valles (Coords.) *Audición Musical en Acción y Pensamiento*, (pp. 42-51). La Plata: Edulp.
- Tanco, M. y Zapata, L. (2008). Procesos y habilidades de pensamiento en la audición integral de una obra musical. *Cuartas Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*. Facultad de Bellas Artes, UNLP.
- Valles, M. (2012). Pensar con el cuerpo: disonancia métrica y actividad corporal del oyente. Argentina. La Plata. En *Actas de las 6 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*. Facultad De Artes- UNLP
- Valles, M. (2016) El valor comunicacional de las articulaciones vocales expresivas en contextos de práctica musical compartida. *Epistemus*, 4(1), 69-82.
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2008). Preferencias de novatos y expertos en la elección del metro. *Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*. Facultad De Artes - UNLP
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2010). Las articulaciones corporales como indicadores de la comprensión de la estructura métrica. *IX Reunión Anual de SACCoM*.
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2010). El movimiento corporal como actividad del oyente. Su significado en el análisis de la estructura métrica de la música. *I Jornadas de Música. Práctica musical, investigación y docencia*. Escuela de Música - Facultad de Humanidades y Artes
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2011). Procesos de análisis implicados en la recepción de la estructura métrica. Arte e Investigación. *Revista Científica de la Facultad De Artes*, 13(7), 159–164.
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2011). Evaluación de la performance en las prácticas de producción cantada. ¿Criterios objetivos o subjetividad informada? *Octavas Jornadas Nacionales de la Investigación en Arte en la Argentina*. SeCyT. Facultad De Artes. UNLP
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2014). Correspondencia entre la modalidad corporal del oyente durante la memorización por audición de una melodía y su posterior recuperación

cantada y escrita. *III Jornadas de la Escuela de Música 2014*. Escuela de Música, Universidad Nacional de Rosario.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2014) Movimiento corporal implicado en la mímica instrumental durante el análisis auditivo de un fragmento musical. *7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad De Artes

Valles, M., Pérez, J. y Martínez, I. C. (2017) La clave rítmica como organizador de la temporalidad en las músicas latinoamericanas. En S. Romé (Coord.) *1° Congreso Internacional de Música Popular: Epistemología, Didáctica y Producción*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad De Artes

Valles, M. y Martínez, I. C. (2018). Comportamiento mimético y construcción de sentido. La ejecución aérea como externalización de la cognición. *Revista de Psicología. Tercera época*, 171, 69-84.

Valles, M., Martínez, I. C., Ordás, A. y Pissinis, J. F. (2018). Correspondence between the body modality of music students during the listening to a melodic fragment and its subsequent sung interpretation. En R. Parncutt y S. Sattmann (Eds.), *Proceedings of ICMPC15/ESCOM10*. Graz: Universidad de Graz