

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA**

ASIGNATURA: AUDIOPERCEPTIVA I

CURSO LECTIVO 2011

INTEGRANTES: **PROFESORA TITULAR**
 DRA. ISABEL CECILIA MARTÍNEZ
 PROFESORA ADJUNTA
 PROF. MONICA L. VALLES
 AYUDANTES DIPLOMADOS RENTADOS
DR. J. FERNANDO ANTA
LIC. GASTON GARCIA
 AYUDANTE DIPLOMADO AD HONOREM
 LIC. MATIAS TANCO
 ADSCRIPTOS
 LIC. PATRICIA TOBIO
 DANIEL CALLEJAS LEIVA

FICHA DE LA ASIGNATURA

CARRERA Y AÑO	PRIMER AÑO DE LA LICENCIATURA Y PROFESORADO EN MÚSICA. (ORIENTACIONES: Composición, Guitarra, Piano, Dirección Orquestal, Dirección Coral Y Educación Musical)
CURSOS	Dos
REGIMEN	CUATRIMESTRAL
CARGA HORARIA	8 hs. SEMANALES
PROMOCIÓN	DIRECTA, INDIRECTA y LIBRE

CORRELATIVIDADES

**PARA GUITARRA, PIANO, COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN ORQUESTAL Y
DIRECCIÓN CORAL**
**MATERIAS CURSADAS: EDUCACIÓN AUDITIVA 2 - INTRODUCCIÓN AL
LENGUAJE MUSICAL TONAL**
**MATERIAS APROBADAS: APRECIACIÓN MUSICAL - EDUCACIÓN
AUDITIVA 1**

PARA EDUCACIÓN MUSICAL:
**MATERIAS CURSADAS: EDUCACIÓN AUDITIVA 2 - INTRODUCCIÓN AL
LENGUAJE MUSICAL TONAL**
MATERIAS APROBADAS: EDUCACIÓN AUDITIVA 1

AUDIOPERCEPTIVA I

FUNDAMENTACION

En esta propuesta se entiende a la audición comprensiva y reflexiva como el emergente de un entramado de relaciones mente-cuerpo donde la percepción simula internamente la acción en un proceso de índole imaginativa y corporeizada, como si se tratara de una ejecución mental de la obra (Martínez, 2005; Leman, 2008; Martínez y Anta, 2009). Por medio de la recepción de las claves proximales provenientes del estímulo auditivo y de la interpretación de las claves distales que brindan indicios reales o imaginados de su producción, la obra musical -en tanto corriente de eventos sonoros que se despliega en el tiempo- es experimentada y recepcionada como una forma sónica en movimiento; esta experiencia se enriquece, desarrolla y construye mediante la escucha sostenida y la práctica musical corporeizada (Martínez, 2008a, b; 2010).

El estilo musical proporciona el contexto para la práctica musical en contextos de percepción-acción. Las recurrencias estilísticas generan complejos estructurales y expresivos: éstos pueden ser analizados en sus componentes a partir de las formas que adoptan los eventos al integrarse en la obra musical. En este sentido es importante considerar cuáles son las unidades de experiencia que intervienen en la recepción musical.

Los conceptos musicales adquieren sentido en la experiencia personal y grupal. Los perceptos son construcciones que siendo aparentemente iguales nominalmente (en la escritura) no son iguales experiencialmente (en la cognición). Por lo tanto en el tránsito de la música como corriente sonora al signo escrito el texto musical y en su camino inverso, esto es, desde el texto musical al sonido, es necesario considerar los múltiples procesos interpretativos que tienen lugar en el complejo mente-cuerpo del aprendiz, y las transformaciones que ocurren como consecuencia de la construcción del conocimiento a medida que se avanza en el estudio de la asignatura (Martínez y otros, 2005; Valles y Martínez, 2010a, b; 2011).

Los contenidos de la materia son conceptos que reflejan el estado del arte de la teoría de la música en occidente para el análisis de las obras musicales.

Describen atributos de la música como lenguaje y su desarrollo discursivo en el tiempo, y su práctica se encuentra organizada en relación a los ejes de la Recepción, la Interpretación y la Producción musical.

Los componentes de contenido y su experiencia se conciben no como entidades atómicas aisladas (Do, Fa#, Sib) sino como entramados de relaciones en las estructuras discursivo-musicales; es a partir de los diferentes modos de conocimiento puestos en juego en la experiencia de recepción y práctica musical que estas entidades se vuelven susceptibles de codificarse y decodificarse en el tránsito de la música al signo y del signo a la música a medida que se desarrolla la percepción-acción de las formas sónicas en el tiempo (Tanco y Martínez, 2010).

Interesa su abordaje en tanto conocimiento y en tanto experiencia. Por ende se promueve en el alumno el desarrollo de experiencias de percepción-acción con el fin de lograr su apropiación.

REFERENCIAS

Leman, M. (2008). *Embodied Music Cognition*. Cambridge, Massachusetts: MIT press.

Martínez, I. C. (2010). Audición imaginativa y práctica de significado en la música. El valor implicativo de las estructuras lineales. En *Actas del 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. Universidad de Buenos Aires.

Martínez, I. C. (2008a). Cognición enactiva y mente corporeizada: el componente imaginativo y metafórico de la audición musical. Número Monográfico sobre Psicología de la música. *Estudios de Psicología* 29 (1), 31-48.

Martínez, I. C. (2008b). *The cognitive reality of the prolongational structures in tonal music*. Tesis doctoral. Disponible en <http://roehampton.openrepository.com/roehampton/handle/10142/107557>.

Martínez, I. C. (2005). La audición imaginativa y el pensamiento metafórico en la música. En Shifres, F. (Ed). *Actas de las 1ras Jornadas de Educación Auditiva*. Facultad de Bellas Artes. UNLP. (Pags. 47-72).

Martínez, I. C. y Anta, F. (2009) Cross-Domain Mapping Processes in the perception of post tonal music. En Jukka Louhivuori, Tuomas Eerola, Suvi Saarikallio, Tommi Humberg y Päivi-Sisko Eerola (Editores). *Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009)*. Jyväskylä, Finlandia. Pp, 293-296.

Martínez, I. C., Anta, F., Valles, M. y Tanco, M. (2005). Disponibilidad de categorías conceptuales y perceptuales en el análisis de las funciones armónicas. En Shifres, F. (Ed). *Actas de las 1ras Jornadas de Educación Auditiva*. Facultad de Bellas Artes. UNLP. (Pags. 165-174).

Tanco, M. y Martínez, I. C. (2010) Patrones lineales y lectura a primera vista. En M. Escobar y L. Gasparoni (comp.) *Actas de las I Jornadas de Música: Práctica Musical Docencia e Investigación*. Rosario. UNR.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2011) Procesos de análisis implicados en la recepción de la estructura métrica. *Arte e Investigación*, 7. Editorial: Facultad de Bellas Artes. UNLP.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2010a) El movimiento corporal como actividad del oyente: su significado en el análisis de la estructura métrica de la música. En M. Escobar y L. Gasparoni (comp.) *Actas de las I Jornadas de Música: Práctica Musical Docencia e Investigación*. Rosario. UNR.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2010b) Las articulaciones corporales como indicadores de la comprensión de la estructura métrica. En SACCoM/CBB (Eds.) *Tradición y Diversidad en los Aspectos Psicológicos, Socioculturales y Musicológicos de la Formación Musical*. Actas de la IX Reunión Anual de SACCoM, pp. 248-256.

OBJETIVOS

En este curso el alumno accede al análisis auditivo, la escritura, la lectura cantada e instrumental y la producción de discursos musicales que implican relaciones contextuales de los componentes melódicos y armónicos de la música tonal. Aborda los contenidos de la armonía y melodía diatónicas, inicia el conocimiento de componentes cromáticos de la tonalidad en los modos mayor y menor y considera la organización de las estructuras métricas en pie binario y ternario (rítmica proporcional y equivalente).

Se espera que al finalizar el curso los alumnos puedan integrar los contenidos con desempeños tales como:

- Analizar discursos musicales para establecer relaciones entre componentes para determinar la estructura métrica de obras musicales de rítmica proporcional-divisiva: las relaciones acentuales sintácticas y armónicas como indicadores del compás en obras de ritmo métrico.
- Analizar discursos musicales para establecer relaciones entre componentes de alturas para determinar las funciones armónicas, el bajo y su estado fundamental o inversión, el tipo de intervalo aumentado o disminuído, la tonalidad y la escritura de alteraciones accidentales del modo menor, en obras tonales.
- Memorizar y traducir a la escritura ritmos y melodías de hasta dieciséis compases, de acuerdo a una nota de referencia y encadenamientos armónicos de hasta dieciséis funciones, en modo mayor y menor, de obras musicales presentadas sin

solución de continuidad, presentados en diferentes timbres instrumentales-vocales y en diferentes texturas.

- Escribir melodías y encadenamientos armónico-funcionales atendiendo a la continuidad discursiva, la coherencia musical y la resolución/ desvío de las tensiones armónicas y melódicas.
- Leer cantando a primera vista, ritmos y melodías a una y dos partes de hasta dieciséis compases de acuerdo a los contenidos del curso.
- Leer cantando y acompañándose instrumentalmente, aplicando las funciones armónicas estudiadas a canciones y obras vocales e instrumentales seleccionadas del repertorio.
- Leer cantando obras corales a cuatro y cinco partes mixtas sin duplicaciones (grupos de cuatro/cinco alumnos).

CONTENIDOS

Los contenidos conceptuales sobre los que se desarrollan las competencias de audición y performance a tratar en el curso han sido organizados de acuerdo a categorías con las que se aborda tradicionalmente el estudio de la música en el campo de la teoría musical.

Organización Rítmica y Métrica

Audición, análisis, transcripción, lectura y producción de discursos musicales que presentan:

- Metros 1, 2, 3 y 4 en pie binario, ternario y equivalente ($3/3/2-4/4$; $6/8-3/4$) en relaciones sucesivas o simultaneas.
- Grado de estabilidad de la estructura métrica: cambios por sección, variaciones temporales locales; cambios en la actividad rítmica en los diferentes niveles métricos.
- Grupos rítmicos de la subdivisión del tactus.
- Desplazamientos métricos: síncopa, contratiempo y acento de medio/tercio/cuarto de tiempo.
- Valores irregulares (dosillo, tresillo, cuatrillo) en la división y la subdivisión del tiempo binario y ternario.

Organización Melódico-Tonal

Audición, análisis, transcripción, lectura y producción de discursos musicales:

- en modo mayor y menor con y sin sensible tonal
- en registros que utilizan las claves de sol en segunda línea y de fa en cuarta línea
- en tonalidades de hasta cinco sostenidos y/o bemoles
- cuyas melodías relacionan las alturas en distancias de hasta la octava
- con alturas diatónicas y cromatismos estructurales hacia tonalidades vecinas en el círculo de quintas
- sin y con contexto armónico de acompañamiento.

Organización Armónico-Tonal

Audición, análisis, transcripción, lectura y producción de discursos musicales que contienen:

- Sucesiones de funciones armónicas con los grados I, II, IV, V y VI en modo mayor y menor.
- Conducciones vocales con inversión de las funciones y melodización del bajo.
- Articulaciones formales con las cadencias auténtica, plagal y atenuada.
- Secuencias y progresiones armónicas.
- Dominantes secundarias (I y II efectivos). Notas de adorno.

Forma

Audición y análisis de la forma de discursos musicales atendiendo a la jerarquía de las unidades constituyentes, las relaciones de similitud/contraste, los componentes temáticos y la función formal.

Textura

Audición, análisis, lectura y producción de discursos melódico-armónicos en relaciones de hasta 3 planos: melodía con acompañamiento, contrapunto a dos voces, homofonía.

Expresión

Audición, análisis, lectura y producción de componentes expresivos en discursos musicales relativos a patrones de regulación temporal, modalidades de ejecución vocal-instrumental, afinación y articulación sonora, tal como se identifican en las regularidades emergentes de la práctica musical estilística.

METODOLOGIA

La asignatura, común a prácticamente todas las carreras que se dictan en el Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes se organiza en dos áreas:

1. Area de la Recepción Musical

Comprende:

Clases teóricas y clases prácticas grupales para el estudio y la práctica de la audición musical

2. Area de la Ejecución Musical

Comprende:

Clases teóricas y clases prácticas grupales con monitoreo individual y en pequeños grupos para el estudio y la práctica de la lectura musical, la práctica de lectura coral y la lectura, elaboración y ejecución de acompañamientos instrumentales.

La cátedra cuenta con una página web (<http://www.fba.unlp.edu.ar/audioperceptiva1y2>) donde se proporcionan y renuevan 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. Se brindan además materiales adicionales de consulta de trabajos de investigación de cátedra y abundante bibliografía y discografía para la práctica del lenguaje musical.

EVALUACION

La evaluación de los aprendizajes toma las siguientes modalidades:

Resolución de Trabajos prácticos:

Se evalúan las siguientes modalidades performativas:

Practica de lectura de repertorio cantada y percutida

Práctica de lectura coral

Practica de lectura y elaboración de acompañamientos en instrumento armónico (piano o guitarra).

Practica de lectura sobre pistas grabadas.

Practica de audición

Exámenes parciales y finales

Se evalúan las siguientes modalidades performativas:

Audición

Lectura a primera vista

ACREDITACION DE LOS APRENDIZAJES DISCIPLINARES

El régimen de aprobación de la asignatura es de PROMOCIÓN DIRECTA, INDIRECTA y LIBRE.

Los requisitos de aprobación a cumplir por el alumno en los regímenes de promoción directa e indirecta son:

- *80% (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teóricas y prácticas.
- *100% de presentación de los trabajos prácticos solicitados en el marco de las clases prácticas.
- *100% de los trabajos prácticos aprobados, con un mínimo de cuatro puntos, con opción a recuperatorio.
- *un examen parcial aprobado con seis puntos o más, con opción a recuperatorio, que habilita a la promoción directa, o aprobado con cuatro puntos que habilita a la promoción indirecta
- *un examen final aprobado con seis puntos o más, con opción a recuperatorio, que habilita a la promoción directa, o aprobado con cuatro puntos que habilita a la promoción indirecta.

Los requisitos de aprobación a cumplir por el alumno en el régimen de examen libre son:

- *estar inscripto en el llamado a examen
- * aprobar con un mínimo de 4 puntos todas las instancias de evaluación de las áreas de audición y ejecución que se describen a continuación:

Área de audición: resolución de una serie de tareas relativas a una obra o fragmento musical

Área de ejecución:

- Tablas de lectura: el alumno deberá preparar para su presentación todas los fragmentos musicales u obras que componen el cuadernillo. El material para rendir examen libre es el que esté vigente en la cursada.
- Práctica coral: el alumno deberá preparar 2 obras del repertorio coral sugeridas por la cátedra.
- Lectura a 1era vista

BIBLIOGRAFIA

La cátedra cuenta con materiales para el estudio del alumno elaborados y ajustados permanentemente. Los mismos constan de obras musicales y actividades de recepción y ejecución para la construcción del conocimiento en las áreas de contenido de la asignatura.

A continuación se listan algunas de las obras que más frecuentemente aparecen en los materiales de estudio y en el desarrollo de las clases. Es, por lo tanto una lista incompleta y en permanente renovación ya que se nutre del aporte de los repertorios académicos y populares de diversos estilos y épocas.

De uso frecuente en la cátedra

Bach, J.S.:
Corales,
Sonatas para Cello,
Suites Inglesas,

Cantatas,
El Clave Bien Temperado.
Cuatro Suites Orquestales.
Seis Conciertos Brandeburgueses
Bartok, B:
Danzas Rumanas
Mikrokosmos Vol 4,5,6;
For children.
Beethoven: Sonatas y sinfonías.
Bizet: Suite Carmen.
Brahms J.:
Intermezzos,
Sonatas para piano,
Tema y Variaciones para piano.
Sinfonías.
Trío con corno op. 40
Variaciones sobre un tema de Haydn
Cuartetos Con piano.
Brubeck D.:
Obras para piano
Haydn, J.:
Sonatas y Sinfonías.
Joplin S.:
Ragtimes
Lully, J. B.:
Le Bougeois Gentilhomme
Mahler, G.:
Sinfonías.
Mozart W. A.:
Serenata para trece instrumentos de viento,
Sinfonías,
Rondó para corno,
Cuartetos,
Danzas Alemanas,
Sonatas para piano,
La flauta mágica,
Don Giovanni,
El rapto en el serrallo
Piazzolla:
Cuatro Tangos para cuarteto de cuerdas.
Saint Sans E:
El carnaval de los animales
Schubert, F:
Valses,
Sonatas para piano,
Cuartetos,
La trucha,
Sinfonía Inconclusa
Obertura Rosamunda
Schumann R.:
Album para la Juventud,
Escenas Infantiles,
Carnaval op. 9,
Carnaval op 27,
Sinfonías.

Telemann:
Conciertos para instrumentos solistas y orquesta .
Tschaikowsky, P.:
Suite del Lago de los Cisnes.
Sinfonías
Villalobos H.
O prole do bebe.
Choros.
Cancionero
Vivaldi, A.:
Conciertos para instrumentos solistas y orquesta.

De Consulta Obligatoria en 2011

Boyle Susan - How Great Thou Art
Correlli A- Violin Sonata No.9 in A Major
Haydn String Quartet op 76_3
Haydn Piano Trio in C Major No. 3 1st Mvt
I salonisti - Nearer My God To Thee
Kuhlau - Sonatina Op.20 No.1 C Major Movement 1
Mozart - Flauta magica - Bei mannern welche liebe fuhlen'
Mozart -20 Minuet for piano in F major, KV 2
Mozart - the magic flute - 'ein mädchen oder weibchen'
Mozart - Twelve Variationen in C-Dur, KV 265_300e
Mozart Die Zufriedenheit KV 349
Mozart - Die Zauberflöte - Duet Papageno-Papagena
Mozart – k 459
Rossini Il barbiere di siviglia - Io sono docile
Schubert - Wiegenlied. Op 98. No 2. D 498
Vivaldi - concerto rv 551 02 andante

Práctica de lectura Coral-

Obras mixtas

1. Ach wie fluchtig – J.S.Bach
2. Abendruhe – W.A.Mozart
3. Wirf dein Anliegen auf den Herrn – Felix Mendelshonn
4. Azulao –Jaime Ovalle
5. Negro Bombón – Eliseo Grenet
6. Azabache – Hector Stamponi
7. Mi Garganta – Carlos Guastavino
8. Swing low, Sweet chariot – Spiritual
9. Amazing Grace – Spiritual
10. Let us break bread together - Spiritual
11. The lion sleeps tonight – Tradicional africana
12. El caramba – V.C Correa
13. Look there is my love – Tradicional irlandesa
14. Milonga Sentimental. Homero Manzi
15. Nada – Tango – Dames/Sanguineti
16. La Paloma – Trad. Cuba

Obras de voces iguales

I tre dottori – Banchieri
Mi viña de Chapamay – Carlos Guastavino
Doña Ubensa – Alberto Tramontana

Beati mortui – Felix Mendelshonn