

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

AUDIOPERCEPTIVA 1-2

Programa 2018

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: Prof. Matías Tanco

Ayudantes diplomados: Dr. Joaquín 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 no proposicional 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.

Contenidos

Unidad 1: El despliegue temporal de la trama sonora. Configuración formal y textural

1 a. Pautas estilísticas y principios analíticos. Relaciones entre el texto musical: (notación) y la performance. Relaciones de la trama sonora con la audición: principios de agrupamiento y segmentación de unidades constituyentes. Vocabulario de análisis formal (tema, variación, motivo, frase, etc.). Tipos y funciones formales (frase antecedente-consecuente, formas fijas, seccionales, continuas, libres). Vinculaciones entre forma y oralidad. La forma como proceso: procesos de dirección y movimiento tonal, rítmico, melódico, armónico y textural de la superficie sonoro-motívica. Patrones expresivos característicos. La forma como esquema y función.

1 b. Segregación y fusión de eventos en estratos: saliencia relativa y atención orientada. Relaciones de inclusión, y diferencias configurativas entre estratos. Niveles de actividad intra e inter estratos, movimientos melódicos por ascenso, descenso, y superposición sonora. Densidad cronométrica y distribución temporal de los eventos sonoros. Cambios tímbricos, articulatorios y registrales. Configuración textural y estilo. Tramas texturales características: emergencia de configuraciones homogéneas (homofonía, homorritmia, paralelismo), heterogéneas (polifonía, heterofonía), o mixtas. Vocabulario de análisis textural: adjudicación de tipos de acuerdo a la función del estrato textural (melodía y acompañamiento, contramelodía o contracanto, etc.).

Unidad 2: Las relaciones acentuales entre los eventos de la trama sonora. Configuración rítmica y métrica.

Las superficies acentuales de la rítmica de diferentes géneros y estilos musicales: distribución temporal de los eventos sonoros. Patrones rítmicos. Encadenamientos de patrones en unidades de frase. Niveles temporales de organización métrica. Relaciones jerárquicas entre niveles. Agrupamientos y divisiones de unidades entre niveles: relaciones de equivalencia. Interacción de los patrones rítmicos con la estructura métrica. Distribuciones temporales en fase y fuera de fase con los esquemas de acentuación. Fuerzas métricas. Relaciones con la organización tonal. Relaciones con la configuración textural. El vocabulario rítmico-métrico. La notación del ritmo y la métrica. Entonamiento corporizado con las superficies rítmico-métricas. Relaciones sonoro-kinético-notacionales.

Unidad 3: La organización de las alturas en la trama sonora. Configuración Tonal.

Modos de experimentar mediante procesos de atención y expectación -tanto en la recepción como en la lectura y en la performance musical- la organización de las alturas dentro de los sistemas tonales y modales. La orientación tonal: movimientos atractivos desde y hacia el centro. El espacio-tiempo en la organización de la altura tonal. Relaciones diatónicas y cromáticas. La estabilidad tonal. El vocabulario de la organización tonal: escalas, modos, intervalos, alturas diatónicas y cromáticas. Los sistemas notacionales de la altura.

Unidad 4: El movimiento de las voces y la dirección tonal en la trama sonora. Configuración armónico contrapuntística.

La comprensión de la dirección y el despliegue de la tensión tonal. Conducción de las líneas melódicas y las progresiones armónicas fundamentales y subsidiarias. La determinación de la melodía. El movimiento melódico: relaciones de proximidad temporal, interválica y registral entre las alturas. Transferencias de registro; movimientos a la voz interior o exterior de la línea melódica. Patrones armónico-contrapuntísticos característicos: diferencias compositivo-estilísticas dentro y entre las obras de los distintos géneros. Prolongaciones de la línea estructural. La experiencia de la recepción, la lectura y la performance de la configuración armónico-contrapuntística en la música tonal. El vocabulario de la armonía y el contrapunto. La notación de la armonía y el contrapunto.

Metodología

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 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 (Stubley, 1992; Davidson y Scripp, CITA AÑO). Estas clases tienen como soporte didáctico el Libro de Prácticas de Audioperceptiva 1 y 2 (Martínez y otros, EDULP, en prensa) 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.

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. Dado que el número de clases varía de un cuatrimestre a otro no hay un número específico de posibles ausencias. Sólo serán justificadas las ausencias debidas a enfermedad o cuestiones laborales y con el certificado correspondiente.
- Presentar el total de Entregas semanales solicitadas en cada cursada. Estas entregas consisten en prácticas de análisis por audición o ejecución musical que complementan las actividades desarrolladas en las clases.
- Presentar dentro de los plazos previstos, los trabajos prácticos individuales y/o grupales que - oportunamente se establezcan.
- Aprobar un examen final con 6 o más puntos para obtener la promoción directa o bien 4 o 5 puntos para acceder a la promoción indirecta. El mismo contempla actividades de análisis por audición, transcripción de fragmentos musicales y ejecución de partituras. Se elaboran manteniendo las pautas de los trabajos prácticos y a partir de los resultados en ellos obtenidos por los alumnos.
- 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.

Aprobación de la asignatura en carácter de alumno libre

En el examen libre se evalúan 2 áreas: de Audición musical y de Ejecución musical.

Área de audición: el examen de audición consiste en la resolución de una serie de tareas relativas a una obra o fragmento musical. Cada alumno contará con una planilla donde se describen las actividades a realizar y en la que deberá consignar las respuestas. Se dispondrá de un máximo de resolución de 1 ½ hora

Área de ejecución: contempla i) la interpretación de una obra perteneciente al Repertorio de Lecturas que forma parte del material de estudio de la cátedra y que los alumnos tienen disponible para su estudio previo. La misma es seleccionada por el docente en el momento del exámen y ii) Lectura a 1era

vista de una partitura correspondiente a un fragmento de una obra musical, para lo cual el alumno dispondrá de un lapso de tiempo para su preparación.

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 ambas áreas de evaluación.

Se sugiere ponerse en contacto con la cátedra con la debida antelación para obtener información referida a modalidades y materiales vigentes en la asignatura.

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

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).

Aníbal Troilo y Roberto Grella. 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)

Cecilia Todd (2004) El pasaje del olvido. En Una sola vida tengo. Acqua Argentina. Compositor: Simón Díaz

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)

Charlo. Rondando tu esquina. En Rondando tu esquina (1952) disco simple. Columbia PM1401 MAI-924. Compositor y Autor: Charlo y Cadícamo, E. (1945).

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern - Dirección: Sascha Goetzel; Soprano: Chiara Skerath. Wiegenlied D. 498. Compositor: Franz Schubert

Elly Ameling. Die Zufriedenheit, Kv 349. En Mozart: Complete Edition, Vol. 12: Arias, Lieder, etc. (2006). Philips. Disco9. Compositor: Mozart, W. A. (1877).

Federica van Stade. Voi che sapete, de la ópera Las bodas de Fígaro. En Haydn, Mozart, Rossini (1990). Polygram. Compositor: Mozart, W. A. (1786).

Fósiles de la Suite El Carnaval de los animales. Compositor: Camille Saint Saens (1886)

- Gewandhaus String Quartet. Serenade in G mayor, K. 525 'Eine kleine Nachtmusik' - //. Romance. Andante. Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart (1787).
- 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).
- Joseph Szigeti y Mieczyslaw Horszowski. Sonata far violín & piano No. 25 in F mayor, K. 377 (K. 374e): Tema con variazioni. En Mozart: The Violín and Piano Sonatas, Vanguard Classics (1992). Disco2. Compositor: Mozart, W. A. (1781)
- Liza Minelli. Cabaret. En Cabaret - Original Sound Track Recording. Hip-O Records. Autor: Fred Ebb; Compositor: John Kander (1972 - 1996)
- McCartney, P. (2012). My Va/entine. En Kisses on the Bottom (2012). Hear Music.
- Lonjas del Cuareim (1991) Cuerda completa de tambores. En Antología del candombe. Canciones de oro. Orfeo
- Mikhail Pletnev & Russian National Orchestra. Overture 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
- Royalty Free Classical Music Symphony Orchestra - Dirección: Keith J. Salman. 2do movimient (Allegretto) de la Sinfonía Nº 7 en La M, Op. 92. En Beethoven Complete Symphonies, Vol. 3. 2011. Compositor: Ludwig van Beethoven
- Rubén Juárez. Como dos extraños. En Convencernos (1980). EMI Odeón. Compositor y Autor: Laurenz, P. y Contursi, J. M. (1940).

Bibliografía

- Bamberger, J. S. y Brofsky, H. (1972). *The art of listening: developing musical perception*. New York: Harper & Row.
- 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*. Cambridge: Cambridge University Press, 880-908.
- 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.
- Fessel, P (1996) Una gramática generativa de la superficie musical. En Arte e Investigación. Revista Científica de la Facultad de Bellas Artes. Año 1 N° 1 - pp 47 a 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 Bellas Artes*. Año 4 N° 4 – pp 84 a 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.
- Martínez, I. C. (1997). La transcripción de alturas en microunidades sintácticas y melodías tonales completas. *Boletín de Investigación Educativo-Musical*. Buenos Aires: CIEM. 1997 vol.10 n°1. P 65 - 68.
- Martínez, I. C. (2005) La audición imaginativa y el pensamiento metafórico en la música. Argentina. La Plata. 2005. Libro. Artículo Completo. Jornada. 1ras Jornadas de Educación Auditiva. Facultad de Bellas Artes, UNLP
- Martínez, I. C. (2006) Cross Domain mapping and the experience of the Underlying voice; leading. Italia. Bologna. Conferencia. 9th International Conference on Music Perception and Cognition. Universidad de Bologna
- 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. 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 Bellas 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 Bellas 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. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia. vol.20 n°. p 4 - 28.
- 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 Bellas Artes-UNLP
- Martínez, I. C. y Valles, M. (2015). La mímesis instrumental en tareas de transcripción melódica. Brasil. Pirenópolis. Simposio. XI SIMCAM - Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais. ABCM - Associação Brasileira de Cognição e Artes
- 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 Education. Illinois: University of Illinois. 1999 vol.141 n°1. P 93 - 97. issn 0010-9894.
- 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., Valles, M., Tanco, M. y Perez, J. (2016) Audición Musical en Acción y Pensamiento. I. C. Martínez y M. Valles (Coords.). 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.
- 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 Bellas Artes - UNLP
- 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 (Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música)

- Reddy, V. y Morris, P. (2004) Participants Don't Need Theories: Knowing Minds in Engagement. *Theory and Psychology*, Vol. 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., 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 Bellas 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-FBA-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
- 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 Bellas Artes- UNLP
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2008) Preferencias de novatos y expertos en la elección del metro. Argentina. La Plata. 2008. Revista. Artículo Completo. Jornada. 4 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. Facultad de Bellas Artes - UNLP
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2010) Las articulaciones corporales como indicadores de la comprensión de la estructura métrica. Argentina. Buenos Aires. 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. Argentina. Rosario. 2010. Libro. Artículo Completo. Jornada. I Jornadas de Música. Práctica musical, investigación y docencia.. Escuela de Música - Facultad de Humanidades y Artes UNR
- 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 Bellas Artes; vol.13 n°7. Pp. 159 – 164. La Plata: Facultad de Bellas Artes - UNLP.
- Valles, M. y Martínez, I. C. (2011) Evaluación de la performance en las prácticas de producción cantada. ¿Criterios objetivos o subjetividad informada?. Argentina. La Plata. 2011. Libro. Artículo Completo. Jornada. Octavas Jornadas Nacionales de la Investigación en Arte en la Argentina. SeCyT. Facultad de Bellas 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. Argentina. Rosario. 2014. Libro. Artículo Completo. Jornada. III Jornadas de la Escuela de Música 2014. Escuela de Música, Universidad Nacional de Rosario.
- Valles, M. y Martínez, I. C. Movimiento corporal implicado en la mímica instrumental durante el análisis auditivo de un fragmento musical. Argentina. Argentina. LA PLATA. 2014. Revista. Artículo Completo. Jornada. 7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes
- Valles, M., Pérez, J. y Martínez, I. C. (2016) 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.) *1º Congreso Internacional de Música Popular: Epistemología, Didáctica y Producción*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes