

unc

artes
académica

departamento
música

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s: Licenciatura en Dirección Coral - Resolución Ministerial 481/2012

Licenciatura en Interpretación Instrumental - Resolución Ministerial Res. 328/2015

Licenciatura en Composición Musical - Resolución Ministerial Res. 268/2015

Licenciatura en Educación Musical - Resolución Ministerial 1666/2014

Profesorado en Educación Musical - Resolución Ministerial 170/2015 mod. 1190/2015

Asignatura: AUDIOPERCEPTIVA I

Comisión: Comisión única

Mail de contacto con la cátedra: leandro.flores@unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Adjunto (a cargo): Leandro Andrés Flores

Profesor Asistente: Juan Martín Álvarez

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: Martes de 9h a 12h

Horario de consultas: Miércoles 10h a 11.30h

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Como menciona Claudio Bazán en su libro "Audioperceptiva, enseñar y aprender música en el siglo XXI: *Audioperceptiva es aprender música por medio de la música misma*" (pág. 15 - 2021), es mucho más que estudiar teoría y solfeo, que entrenar el oído, o simplemente saber leer y escribir música. Audioperceptiva es un enfoque de aprendizaje que conlleva diversas estrategias metodológicas para la construcción del conocimiento musical. Y para construir ese conocimiento es necesario fomentar un saber integral, de allí la importancia de abordar la música desde diferentes áreas de experiencias para el aprendizaje:

- tocar y cantar música, leer y escribir música, desarrollar la apreciación musical, construir la memoria musical, corporeizar la música, improvisar música y conceptualizar.

Sabemos que en el ámbito musical no existe un solo concepto y término para cada aspecto de la música y que actualmente abunda mucha información sobre cómo abordar la música, desde bibliografía histórica hasta la más actual y moderna, toda al alcance de la mano debido a las nuevas formas virtuales de acceso al material mismo. Tener al alcance todo ese material de información no garantiza la construcción del conocimiento musical, para ello; es necesario el estudio profundo, amplio y variado acompañado de la experiencia. "*Conocer música implica un saber integral*" (C.

unc

artes
académica

departamento
música

Bazán - pág 16 - 2021), y si para algún aspecto musical en concreto, por ejemplo el ritmo, nuestro abordaje del mismo es incompleto a través de un área de experiencia puntual, como ser; tocar percusión, no podemos afirmar que sabemos de ritmo, porque estamos dejando afuera mucho conocimiento y experiencia que existe en el mundo actual. Como supo preguntar un estudiante a un profesor de conservatorio: - “profesor, ¿qué ritmo es el que se escucha en la grabación?, y el profesor le respondió: - “este ritmo no existe”. El saber es un pensamiento que está en constante movimiento y no debemos considerar que el conocimiento musical es inamovible. Esto no quiere decir que nuestro bagaje de formación previa no sirve o es inútil, sino que, esos saberes previos se afianzan cuando le sumamos una profundización del estudio mediante la experiencia misma.

Los docentes que venimos trabajando en la cátedra de Audioperceptiva en la facultad de Artes de la UNC, desde hace varios años venimos re-pensando el trabajo y profundización del conocimiento musical y sus conceptos, sumado a la búsqueda de la mejor manera de abordarlos para aportar material de estudio a nuestros estudiantes, de allí la conformación de dos proyectos de investigación de estudio de campo sobre ejemplos de la música misma, y el libro que produjo el profesor Bazán como aporte valioso para el conocimiento de la materia que ha sido y es de interés internacional.

Cada vez que abordamos algún ejemplo musical, no deben interponerse nuestros prejuicios y algunas suposiciones sobre lo que estamos escuchando, la escucha objetiva del material nos permite encontrar con certeza lo que estábamos buscando; y para lograrlo es necesario incorporar las 4 técnicas de estudio que plantea Bazán en su libro:

- 1- Entrenamiento (contenidos pre-musicales, como cantar escalas).
- 2- Práctica (hacer música, tiene que ver con crear, cantar, tocar, leer, etc.).
- 3- Ejercitación (escuchar y audiopercibir música).
- 4- Construcción conceptual (definir conceptos).

Audioperceptiva I es una materia que abarca a diferentes carreras del departamento de Música, con todas las especificidades que posee cada una. Dado que el trabajo es en conjunto, se buscará fortalecer las virtudes que cada estudiante tiene para su trayecto personal, como todo lo que aporta para el resto en las diferentes disciplinas de formación musical. Construir y deconstruir las representaciones internas de todas las captaciones sonoras que obtenga cada estudiante es el gran desafío de este espacio curricular, y para ello; aportaremos diversas estrategias y metodología de análisis para fortalecer la memoria musical y las posibilidades de resolución a cada situación musical que se nos plantea.

2. Objetivos:

- Aprender a utilizar correctamente el lenguaje musical, ya sea en conceptos como en escritura.
- Descubrir las fortalezas y debilidades en la percepción musical individual para conquistar los avances adquiridos.
- Afianzar los conocimientos mediante el trabajo grupal.
- Adquirir estrategias metodológicas para el desarrollo auditivo musical.

unc

artes
académica | departamento
música

- Crecer en el manejo de la gramática musical y los recursos sonoros para una percepción más completa.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

En esta asignatura delimitaremos el estudio en las siguientes unidades temáticas:

- Ritmo - Alturas - Armonía - Sonoridad - Forma musical

1- Ritmo

1.1-Campos rítmicos perceptivos:

- Ritmo libre
- Ritmo pulsado
- Ritmo métrico: compases tradicionales y compases de amalgama
- Cambios de compás

1.2-Rítmica:

- Rítmicas con uso de síncopas, contratiempos, valores irregulares: lectura y escritura en diferentes tempi.
- Ritmos a dos manos (2 partes)
- Rítmicas individuales y grupales (Lectura, creación e improvisación)
- Compases con indicadores frecuentes y algunos no tan frecuentes ($3/8 - 6/4 - 2/2 - \text{etc.}$)
- Marcación de compases
- Dictados rítmicos desde diferentes músicas

2- Alturas:

2.1-Intervalos:

- Intervalos simples y compuestos, armónicos y melódicos (en contextos musicales reales)
- Interválicas en contexto melódico -tonal y usando diapasón (la 440)

2.2-Escalas:

- Escalas tradicionales tonales (escala mayor natural, escala mayor artificial, escala menor antigua o natural, escala menor armónica, escala menor melódica y escala menor bachiana) y modos griegos (Jónico, dórico, lidio, mixolidio y eólico)
- Escalas pentatónicas mayor y menor
- Repertorio de alturas de fragmentos melódicos.
- Reconocimiento auditivo de escalas, modos, repertorios de alturas.
- Escritura de escalas, modos y repertorios de alturas partiendo de la audición.

2.3-Melodía:

- Melodías diatónicas y con cromatismos.
- Reconocimiento de tonalidades (Tónica y modo) desde la percepción auditiva usando diapasón

unc

artes
académica

departamento
música

- Entonación de melodías a primera vista
- Escritura de melodías desde la audición, completas o con sus notas cardinales (prime altura - la más grave - la más aguda - nota final).

3-Armonía:

- Acordes Mayores, menores, aumentados y disminuidos.
- Arpeggios Mayores, menores, aumentados y disminuidos
- Tonalidad armónica (desde una grabación o ejecución en vivo usando diapasón o notas de referencia)
- Enlaces de acordes: diatónicos, con dominantes secundarias (ampliaciones de grado) y alterada (acordes de mixtura- intercambio modal)

4-Sonoridad:

- Timbres: instrumentos tradicionales en la música académica y en otras prácticas musicales.
- La partitura orquestal: pautas para seguimiento visual y auditivo de partituras.
- Texturas: Tipología de las texturas musicales: monodia, melodía acompañada, polifonías horizontales y polifonías verticales.
- Dinámica: usos de los matices y otras indicaciones de cambios en la intensidad musical utilizados en la música académica y en partituras.

5- Forma musical

- Principios formales
- Esquema formal y análisis de la forma musical
- Forma musical y memoria auditiva

4. Bibliografía obligatoria:

RITMO:

- Bazán, C. (2022) "Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI". Córdoba. Editorial Brujas - pag. 36 a 44 - 80 a 82.
- Aguilar, M. (2006) "Método para leer y escribir música" 2da ed. Buenos aires. Edición propia. Ritmo Tema 13 y 17.
- Santero, S. (2009) "Estudios Rítmicos" Buenos Aires. Melos. III Estudios del 12 al 18 (Polimetrías), y IV Estudios 19 y 20 (Polimetrías, Síncopas).
- Malbrán, S. (2007) "El oído de la mente. Teoría musical y cognición" Buenos Aires. Akal. Parte 1. Relaciones Temporales: 3. Ritmo en el siglo XX.

ALTURAS:

- Bazán, C. (2022) "Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI". Córdoba. Editorial Brujas - pag. 45 a 49 - 74 a 79 - 83 a 96.
- Aguilar, M. (2006) "Método para leer y escribir música" 2da ed. Buenos aires. Edición propia. Melodía Tema 4, 12, 13 y 14.

unc

artes
académica

departamento
música

- Malbrán, S. (2007) “El oído de la mente. Teoría musical y cognición” Buenos Aires. Akal. Parte 2. Relaciones de alturas:4. Estructura musical tonal y melódica.

ARMONÍA:

- Bazán, C. (2022) “Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI”. Córdoba. Editorial Brujas - pag. 67 a 74
- Gabis, C. (2012) “Armonía Funcional”. 1er ed. 2da reimp. Buenos Aires. Editorial Melos Ediciones Musicales S.A. Capítulo 19 Dominantes secundarios.
- Aguilar, M. (2006) “Método para leer y escribir música” 2da ed. Buenos aires. Edición propia. Armonía Tema 16 y 17.

SONORIDAD:

- Bazán, C. (2022) “Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI”. Córdoba. Editorial Brujas - pag. 54 a 60.

FORMA MUSICAL:

- Bazán, C. (2022) “Audioperceptiva: Enseñar y aprender música en el siglo XXI”. Córdoba. Editorial Brujas - pag. 31 a 35

5. **Bibliografía Ampliatoria:**

- Schaeffer P. (1996) “Tratado de los objetos musicales”. Madrid. Alianza Editorial Música. Libro I: Hacer y Oír.
- Payter, J. (1972) “Oír, aquí y ahora”. Buenos Aires. Editorial Ricordi Americana S.A.E.C. Capítulo 5: Acerca de lo largo y lo corto.
- Kühn, C. (1988) “La formación musical de oído”. Barcelona. Editorial Labor S.A. Capítulo: Lectura y audición.
- Scherchen, H. (1997) “El arte de dirigir la orquesta”. España. Editorial SpanPress. Capítulo: el director y la obra.
- Piston, W (1984) “Orquestación”. Madrid. Editorial Real Musical S.A. Editores. I: Los Instrumentos de la orquesta.

6. **Propuesta metodológica:**

En esta asignatura se propone trabajar mediante la experiencia de la práctica musical, y afianzar a partir de allí el conocimiento. Las clases serán semanales y se buscará integrar permanentemente las diferentes áreas de experiencias mencionadas con las 4 técnicas de estudios, como se expresan en la fundamentación del programa. El proceso de aprendizaje de cada estudiante implicará desafíos constantes que no deben ser impedidos por el miedo al “error”, sino todo lo contrario; permitir equivocarse y generar un análisis crítico fortaleciendo los logros adquiridos y por adquirir.

Como esta asignatura es común a todas las carreras del departamento de Música, este espacio curricular propone trabajos y actividades grupales de interacción con agentes de las diferentes disciplinas musicales (composición, dirección coral, interpretación instrumental y educación musical), y además trabajo individual para el desarrollo personal.

unc

artes
académica

departamento
música

Para la formación musical integral el material de estudio por excelencia será la música misma y de diversos géneros, épocas y lugares, como así también todos los recursos necesarios para la lectura y escritura musical.

Todo este trabajo será sostenido y acompañado por material e información que se subirá semanalmente en el aula virtual, con una consulta abierta y específica de manera virtual; como así también la disponibilidad de un horario semanal de consulta por fuera del horario de cursado.

7. Criterios de Evaluación:

Dado el abordaje global musical que se requiere para el aprendizaje de todos los contenidos la modalidad de evaluación que se optará según el régimen de estudiantes es la “teórico-práctico procesual”. Esto permite que el avance de la asimilación de los contenidos parta de lo específico a lo integral y continuo, ya que toda la información y el estudio mismo de las unidades temáticas se irá conectado entre sí. Es por eso que la mirada procesual del aprendizaje le otorgará a cada estudiante tiempo para asimilar la información y los contenidos, los cuales se irán complejizando paulatinamente a medida que avanza el año de cursado.

En cada instancia evaluativa se tendrá una mirada positiva sobre los logros adquiridos, resaltando los aciertos mucho más que los errores, generando un interés constante por aprender.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres según normativa vigente - ver aquí: [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#).

Estudiante Promocional: 80% de las instancias evaluativas prácticas aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 y el promedio de 7 o más. La instancia Final Integradora con 7 o más. Las instancias evaluativas se promedian entre sí, y el promedio de las mismas se promedia con la integradora final, de allí; se obtendría la NOTA FINAL. Se podrá recuperar la Instancia Evaluativa Final Integradora (I.E.F.I.) para acceder a la promoción directa.

Estudiante Regular: 75% de las instancias evaluativas prácticas aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4. El promedio de todas las instancias: 4 o más. Las instancias evaluativas se promedian entre sí, y el promedio de las mismas se promedia con la integradora final, de allí; se obtendría la NOTA FINAL. Se podrá recuperar la Instancia Evaluativa Final Integradora para acceder a la regularidad. La regularidad se extiende por el término de 3 años.

Estudiante Libre: Para rendir en condición de libre el/la estudiante solo debe haberse matriculado en el año en curso. El examen en esta condición consta de dos instancias: escrita y oral en ese orden. Todo lo que se le exija al estudiante estará en el programa vigente de la materia. En los casos que corresponda, se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo.

El examen escrito en mesa examinadora final será el mismo para estudiantes libres como para regulares, el cual se aprobará con la correcta realización del 60% o más. Los contenidos que puede abarcar son: dictados rítmicos, melódicos, notas cardinales, reconocimiento de escalas en melodías, repertorios de alturas, grados y acordes, compases, texturas, timbres, esquema y principios formales.

unc

artes
académica

departamento
música

Para los/las estudiantes libres que hayan aprobado el escrito deberán realizar un oral que consta en lectura melódica a primera vista. Las personas que rinden en condición de libres, en caso de aprobar el escrito con una muy buena calificación podrán ser eximidas de rendir el oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

CRONOGRAMA TENTATIVO

Clase N°	Fecha	Temas a tratar
1	26/03	¿Qué es Audioperceptiva? Ritmo (marcación de compás - métricas) y Alturas (sistema de números)
2	09/04	¿Qué es repertorio de Alturas?/ Metodología para la percepción armónica
3	23/04	Lectura y Dictados Melódicos diatónicos (notas cardinales) / Percepción de Métricas.
5	30/04	Texturas / Forma Musical / Lectura rítmica compleja
6	07/05	Polirritmia (libro S.Santero) / Lectura y Dictados Melódicos
7	14/05	Armonía (Dominantes Secundarias) / Métricas / texturas
8	28/05	I.E. N° 1 (Métricas simples, Armonía diatónica, texturas) / Ejercitación general
9	04/06	Repertorio de alturas (escalas, modos, etc.) / Notas cardinales (uso del diapasón)
10	11/06	Ejercitación integral (ritmo, alturas, armonía)
11	18/06	Dictado y lectura melódica / repertorio de alturas (escalas)
12	25/06	I.E. N° 2 (repertorio de alturas, notas cardinales, dictado melódico) / Ejercitación general
13	02/07	Análisis del avance (debate) / Preparación para la segunda etapa
RESESO INVERNAL		
14	06/08	Seguimiento de partituras / Timbres / Uso del diapasón / forma musical
15	13/08	Métricas complejas / Armonía (dominantes secundarias y mixtura)
16	20/08	Escalas, modos / uso de diapasón /seguimiento de partituras
17	27/08	I.E. N° 3 (Seguimiento de partituras / uso del diapasón)

unc

artes
académica

departamento
música

Clase N°	Fecha	Temas a tratar
18	03/09	Ejercitación en el instrumento (escalas, modos, enlace de acorde)
19	10/09	Lectura interna y externa (ejercitación)
20	17/09	Métricas complejas / lectura melódica
21	01/10	I.E. N° 4 (lectura melódica / escalas y modos / enlace de acordes)
22	08/10	Ejercitación con armonía / dictado rítmico y melódico
23	15/10	Ejercitación grupal (métricas, armonía, y repertorio de alturas)
24	22/10	Repaso general (simulacro de integradora final)
25	29/10	I.E.F.I. (métricas, repertorio de alturas, armonía, notas cardinales)
26	05/11	Recuperatorio de I.E.F.I.
27	12/11	Condiciones finales

Lic. Leandro A. Flores