Universidad de Costa Rica Sede de Occidente Escuela de Artes Musicales Bachillerato en Enseñanza de la Música

PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA EL CURSO AM 1009 - RITMO AUDITIVO III I – 2009

I. Descripción del curso

Cursos de teoría musical destinados a los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Música y en el que se proporciona los conocimientos necesarios para la comprensión del lenguaje musical.

El solfeo es la primera materia teórica que nos ayuda a alcanzar los conocimientos necesarios para la comprensión del lenguaje musical. En los cursos de Ritmo Auditivo se desarrolla clara y precisamente la orientación en las relaciones tonales de la melodía, la percepción y entonación de la frase musical, su construcción, relación rítmica entre los sonidos, noción sobre timbre y algunos elementos de la forma musical.

El solfeo comprende cinco formas de trabajo:

- 1. Entonación de melodías pronunciando los nombres de los sonidos dentro de un marco rítmico en una o más voces (escalas, intervalos, acordes, etc.).
- 2. Dictado musical
- 3. Análisis auditivo
- 4. Ejercicios rítmicos
- 5. Lectura a primera vista

II. Características

Período: semestral

Horas: cuatro horas semanales

Tipo de curso: teórico-práctico

Requisito: AM 1008, Ritmo auditivo II

Profesor: Jorge Carmona Ruiz

Teléfono (personal): 8310 – 7709 Tele-Fax (oficina): 2453 – 6444

Dirección electrónica: jorge.carmona@ucr.ac.cr

III. Objetivos generales

- 1. Desarrollar y mejorar la percepción musical auditiva
- 2. Desarrollar la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de su función en la música
- 3. Fomentar la utilización activa y creativa del lenguaje musical en la práctica.

IV. Objetivos específicos

El alumno será capaz de:

1. Leer y ejecutar los signos de la escritura musical enunciados en los contenidos.

- 2. Identificar auditivamente y escribir lo especificado en los contenidos correspondientes.
- 3. Reconocer teóricamente los signos de la escritura musical.
- 4. Mostrar en su actividad musical, creatividad y capacidad de improvisación.
- 5. Desarrollar la memoria musical.

V. Unidades temáticas

5.1. Unidad introductoria

- i.Motivación inicial
- ii. Análisis de expectativas
- iii.Evaluación diagnóstica
- iv. Propuesta programática

Con esta unidad se espera responder a las preguntas: ¿qué se espera del curso? ¿qué sugerencias podrían hacerse para mejorar el programa? ¿qué se espera del profesor? ¿qué limitaciones existen para la participación en este curso?

5.2. Teoría:

- **5.2.1.** Todas las tonalidades mayores y menores
- **5.2.2.** Todos los intervalos simples y compuestos, cromáticos y diatónicos, armónicos y melódicos.
- **5.2.3.** Notas cromáticas y notas de paso
- **5.2.4.** Tríadas mayores, menores, aumentadas y disminuidas, en todos los grados. En posición fundamental o inversión.
- **5.2.5.** Estructura interválica de las inversiones y su cifrado.
- **5.2.6.** Tríadas principales (I, IV, V) y sus inversiones.
- **5.2.7.** Disminución, aumentación rítmica.
- **5.2.8.** Inversión, retrogresión y retrogresión invertida (serie dodecafónica).

5.3. Lectura entonada

- **5.3.1.** Melodías relacionados con los temas propuestos anteriormente
- **5.3.2.** Secuencias diatónicas ascendentes y descendentes desarrolladas en intervalos de cuartas, quintas, sextas y sétimas.
- **5.3.3.** Tríadas mayores y menores
- **5.3.4.** Claves de sol, fa y do en tercera línea

5.4. Lectura rítmica

- **5.4.1.** Síncopas más complejas
- **5.4.2.** Compases de amalgama: 5/4, 5/8, 7/8, 7/4.

5.5. Lectura coordinada.

5.6. Lectura entonada a dos y tres voces

- **5.6.1.** Escalas aprendidas a dos y tres voces en canon
- **5.6.2.** Secuencias armónicas a tres voces
- **5.6.3.** Tríadas mayores y menores y sus inversiones
- **5.6.4.** Encadenamiento de secuencias armónicas simples a dos y tres voces.

5.6.5. Encadenamientos formados por las tríadas de tónica, subdominante y sus inversiones.

5.7. Lectura hablada.

Con dificultades enunciadas en los puntos 5.3. y 5.4.

5.8. Dictados orales y escritos con las siguientes características:

- **5.8.1.** Intervalos y sus inversiones
- **5.8.2.** Melodías en tonalidades hasta cinco alteraciones
- **5.8.3.** Desarrollo de melodías con intervalos de sexta y sétima
- **5.8.4.** Nuevas figuras rítmicas
- **5.8.5.** Tríadas y sus inversiones
- **5.8.6.** Desarrollo de melodía por los tonos de las tríadas principales

5.9. Análisis musical

- **5.9.1.** Intervalos disonantes y su resolución.
- **5.9.2.** Período, su división en frases y semifrases.

VI. Metodología

Se utilizarán diferentes técnicas metodológicas para integrar lo teórico con lo práctico, sobre todo aquellas que demanden una participación activa de los estudiantes, de manera que el seguimiento sea individual.

Las clases serán participativas para abarcar los contenidos propuestos, integrando lo teórico con lo práctico. De esta manera, se dará un seguimiento individual.

La dinámica de clase incluirá la expresión corporal (rítmica) como medio de interiorización musical.

VII. Actividades

- 1. Entonación de ejercicios melódicos individuales y en grupo.
- 2. Lectura de ejercicios rítmicos.
- 3. Se procurará que los ejercicios prácticos de entonación y ritmo se realicen además, corporalmente (rítmica).
- 4. Dictado y escritura de esquemas melódicos y rítmicos
- 5. Práctica de aspectos teóricos.
- 6. Cada semana se evaluará al menos una tarea que consistirá en la transcripción de la melodía de una canción popular o comercial. Preferiblemente, acompañada de su armonía. Otro tipo de tareas serán adicionales y contarán para la evaluación final.
- 7. Igualmente, cada semana se realizarán evaluaciones parciales de lectura rítmica, hablada o entonada y dictados rítmicos o melódicos.

VIII. Cronograma

Los contenidos han sido presentados por separado, pero por las características del curso se integran unos con otros.

Dos fechas importantes son el 8 de mayo, examen parcial, y el 3 de julio, examen final. Estas fechas son tentativas y pueden sufrir cambios. Cualquier cambio se anunciará oportunamente.

Es posible que se realicen actividades extra-clase que se organizarán y anunciarán oportunamente.

IX. Evaluación

La evaluación es individual y permanente con el propósito de detectar el avance del estudiante. La nota final se obtiene tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- 1. Aprovechamiento 40 %
 - a. Autoevaluación: 20
 - b. Participación: 5 (incluye las evaluaciones de lectura y dictado)
 - c. Tareas: 5 (incluye la evaluación de las melodías)

2. Examen parcial 30%

Desglosado de la siguiente manera:

- A. Lectura (18 puntos)
 - a. Lectura rítmica a primera vista (6 puntos)
 - b. Ejercicios de coordinación rítmica a primera vista (6 puntos)
 - c. Lección entonada a primera vista (6 puntos)
- B. Dictado (8 puntos)
 - a. Dictado rítmico (4 puntos)
 - b. Dictado melódico (4 puntos)
- C. Teoría (4 puntos)
 - a. Construcción de los acordes sobre los grados tonales (2 puntos)
 - b. Construcción de escalas (2 puntos)

c.

3. Examen final 30%

Para la evaluación final se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

- A. Lectura (20 puntos)
 - a. lectura entonada a primera vista (8 puntos)
 - b. Ejercicios de coordinación rítmica a primera vista (4 puntos)
 - c. lectura rítmica a primera vista (8 puntos)
- B. Dictado (5 puntos)
 - a. Rítmico (3 puntos)
 - b. Melódico (2 puntos)
- C. Teoría (5 puntos)
 - a. Construcción y enlaces de acordes
 - b. Análisis de partituras: período, frase y semi-frase. Indicar notas cromática y notas de paso, aumentación o disminución, grados tonales, etc.

Total **100**%

La calificación de todos los contenidos se hará sobre la base de la escala de 0 a 10. La nota mínima para aprobar el curso es de 7.0. Tendrán derecho a ampliación los estudiantes que obtengan nota de 6.0 o 6.5.

La asistencia es obligatoria. El curso se pierde con tres ausencias injustificadas. Las llegadas tardías y las ausencias justificadas equivalen a media ausencia injustificada. Será tardía la llegada a la lección luego de los primeros diez minutos de iniciada. Luego de quince minutos, se contará como una ausencia.

X. Recursos

- Bibliografía
- Pizarra con pentagrama
- Cuaderno con pentagramas
- Piano

XI. Bibliografía

Folleto preparado por los profesores de la cátedra de solfeo para este nivel.

(s.f.). Lenguaje musical II. San José: Escuela de Artes Musicales.

Berkowitz, Sol, Gabriel Frontier y Leo Kraft (1986). *A New Approach to Sight Singing*. Nueva York-Londres: Norton & Company

Dandelot, G (s.f.). Étude du Rythme. Cuadernos 1 y 4. París: Alphonse Leduc.

Drappier, Ivonne (s.f.). 144 Dictées harmoniques et Mélodiques a deux, trois et Quatre voix. París-Buselas: Henry Lemoine & C^{ia}.

Lemoine, Enrique y G. Carulli (s.f.). *Solfeo de los solfeos*. París-Bruselas: Henry Lemoine & C^{ia}.

Méndez, Carmen (2004). *Vivencias musicales a través de la rítmica*. San José: Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO-FLADEM

Pardo, Isidro (s.f.). La palabra hablada como base del aprendizaje musical. Propuesta metodológica. San José, s.s.e.

Petit, Simone (s.f.). Cours complet de Dictées Musicales. Cahier 4. París: Alphonse Leduc.

Philiba, Nicole (s.f.). 30 dictées musicales a 2 voix. París: Gérard Billaudot, editor.

Shátskaya, Ekaterina (compiladora) (s.f.). *Lenguaje musical I*. San José: Escuela de Artes Musicales.

Telfer, Nancy. Lectura a primera vista.

Van der Horst, F (1963). Ritmo. Ámsterdam: Broekmans en van Poppel.

Wesby, Bárbara, Roger Wesby y Diego Díaz (1984). *Curso de lectura elemental*. San José: R. J. Porras Vega.

Willems, Edgar (s.f.). Chansons d'Intervalles. Ginebra: Editions "Pro Musica".