

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede de Occidente – Escuela de Artes Musicales

Propuesta programática del curso
AM-1009
Ritmo Auditivo III
I – 2011

PROFESOR: Lic. Jorge Carmona

DESCRIPCIÓN

Curso de teoría musical dirigido a los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Música, y en el que se proporcionan los conocimientos necesarios para la comprensión del lenguaje musical.

En los cursos de Ritmo Auditivo se desarrolla la comprensión sobre las relaciones tonales y rítmicas de la melodía, la percepción y la entonación de la frase musical, su construcción, la 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 y escrito
4. Ejercicios rítmicos
5. Lectura a primera vista

CARACTERÍSTICAS

Periodo: semestral
Horas: cuatro
Créditos: tres
Requisito: AM 1008, Ritmo Auditivo II
Profesor: Jorge Carmona Ruiz
Tele-fax: 2453-6444
Dirección electrónica: jorge.carmona@ucr.ac.cr

OBJETIVOS GENERALES

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El alumno será capaz de:

- Leer y ejecutar los signos de la escritura musical enunciados en los contenidos.
- Identificar auditivamente y escribir lo especificado en los contenidos correspondientes.
- Reconocer teóricamente los signos de la escritura musical.
- Desarrollar la memoria musical.
- Desarrollar prácticas efectivas para la transcripción de dictados musicales.

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Unidad introductoria

- 1.1. Motivación inicial.
- 1.2. Análisis de expectativas.

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?

1.3. Propuesta programática:

1. Teoría

1.1. Repaso:

- 1.1.1. Construcción de las escalas en todas las tonalidades mayores y menores (naturales, melódicas y armónicas). Concepto de escala paralela.
- 1.1.2. Concepto de tono y semitono
- 1.1.3. Concepto de modo (mayor y menor)
- 1.1.4. Concepto de intervalo (simple y diatónico/armónicos y melódicos) y sus inversiones.
- 1.1.5. Grados tonales: tónica(I), supertónica(II), medianta(III), subdominante(IV), dominante(V), superdominante (submediante) (VI), sensible(VII); y su función armónica.
- 1.1.6. Conceptos de tetracordio y pentacordio
- 1.1.7. Construcción de acordes: de tónica (I), notas de la tríada (fundamental, tercera y quinta). Tríadas mayores y menores, sus características y sus inversiones.
- 1.1.8. Grados estables e inestables
- 1.1.9. Transporte de melodías simples a las tonalidades aprendidas.
- 1.1.10. Secuencias
- 1.1.11. Función de las alteraciones simples: sostenido, bemol, becuadro.
- 2.2. El sonido musical: Definición de altura, duración, intensidad y timbre.
- 2.3. Ampliación del concepto de intervalo a:
 - 1.3.1. justos, mayores, menores, aumentados, disminuidos
 - 1.3.2. simples-compuestos
 - 1.3.3. diatónicos-cromáticos
 - 1.3.4. armónicos-melódicos y sus inversiones.
- 2.4. Círculo de quintas.
- 2.5. Los cuatro tipos de tríadas: mayor, menor, aumentada y disminuida, sus inversiones y cifrados.
- 2.6. Acorde de dominante con séptima, sus inversiones y sus cifrados.
- 2.7. Significado de términos italianos para indicar las modificaciones de los tempi, la articulación y el carácter de la música.
- 2.8. Concepto de período, frase, semifrase y motivo musicales.
- 2.9. Concepto de forma. Formas A-B, A-B-A y A-B-C.

2. Lectura entonada

- 2.1. Ejercicios y melodías relacionadas con los temas propuestos anteriormente
- 2.2. Reconocimiento de acordes disueltos
- 2.3. Claves de sol, fa y do en tercera línea.
- 2.4. En compases simples, compuestos y de amalgama con ritmos que incluyan hasta la tercera subdivisión del pulso.
- 2.5. Entonación de todos los intervalos simples.
- 2.6. Transporte (escrito y a primera vista)
- 2.7. Registro de las melodías: la⁴ a mi⁶
- 2.8. Lectura a primera vista con las dificultades del curso
- 2.9. Utilización de términos italianos y otros idiomas, para indicar las modificaciones de los tempi, la articulación y el carácter de la música.
- 2.10. Interpretación correcta del fraseo.
- 2.11. Lectura entonada a dos y tres voces:
 - 2.11.1. Preparación para la lectura a varias voces a primera vista.
 - 2.11.2. Secuencias armónicas y melódicas a dos o más voces

- 2.11.3. Entonación de acordes tríadas mayores y menores y acordes de séptima M/m.
- 2.11.4. Entonación de escalas en terceras, en canon, y en dos direcciones (ascendente y descendente)

3. Lectura rítmica

- 3.1. Compases simples, compuestos y de amalgama con denominadores 2, 4, 8 y 16. Ejecución de sus respectivos patrones de dirección.
- 3.2. Acentuación natural del compás
- 3.3. Subdivisión irregular del compás: síncope, anacrusa, **contratiempo**, puntillo, ligadura de prolongación, tresillos y dosillos.
- 3.4. Ejercicios rítmicos a varias voces.
- 3.5. Figuras rítmicas con redondas, blancas con puntillo, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas y sus respectivos silencios, negra con puntillo, etc.

4. Lectura rítmica coordinada

- 4.1. Con las dificultades enunciadas en el punto 4.

5. Lectura hablada

- 5.1. Con las dificultades enunciadas en los puntos 3. (menos la entonación) y 4.

6. Dictado

- 6.1. De intervalos y de tríadas mayores y menores
- 6.2. Escalas: definición de modo y, en caso del menor, del tipo de escala
- 6.3. Melodías en las tonalidades estudiadas
- 6.4. Desarrollo de la melodía por la triada de tónica y las notas inestables, salto a los grados tonales y a los grados sensibles
- 6.5. Con secuencias simples
- 6.6. Con las figuras rítmicas enunciadas y en las métricas estudiadas
- 6.7. Con tresillos, sínkopas y secuencias
- 6.8. Movimiento por grados conjuntos en una dirección
- 6.9. Repetición de notas
- 6.10. Cambio de movimiento melódico
- 6.11. Saltos a la tónica, grados sensibles
- 6.12. Movimiento de la melodía por la triada de tónica
- 6.13. Salto a las notas inestables con resolución.
- 6.14. Reconocimiento de tríadas mayores, menores, aumentadas y disminuidas.

7. Análisis musical

- 7.1. Definición de tonalidad (reconocimiento de armaduras)
- 7.2. Tipo de modo
- 7.3. Forma: estructura general, período, frase y semi-frase.
- 7.4. Carácter en general de la obra analizada
- 7.5. Búsqueda de particularidades y dificultades de entonación y de ritmo.

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 tanto individual como grupal.

Las clases serán participativas para abarcar los contenidos propuestos, integrando lo teórico con lo práctico. Se buscará crear un ambiente solidario y ameno por medio de numerosas actividades grupales.

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

Algunas actividades que se podrían realizar durante el curso:

- 1. Entonación de ejercicios melódicos individualmente y en grupo
- 2. Lectura de ejercicios rítmicos

3. Realización de los ejercicios melódicos y rítmicos corporalmente
4. Dictado y escritura de esquemas melódicos y rítmicos. Estos dictados podrán realizarse en clase o asignarse como tarea por realizarse en casa.
5. No se recibirán tareas ni dictados atrasados, deberán entregarse en la fecha indicada por el profesor del curso.
6. Aplicación práctica de aspectos teóricos
7. Actividades didáctico – pedagógicas:
 - juegos de manos
 - trabajos creativos que desarrollen cada tema: métrica con piezas, movimientos básicos de medición, etc.
 - Ejercicios que refuercen las técnicas de estudio
8. El profesor brindará atención individual a los estudiantes que lo requieran.
9. Se procurará la utilización de material audiovisual digital.

Pasos para la realización de dictados en casa:

El profesor asignará las lecciones que deberán ser tomadas como dictados.

1. A la hora de realizar el dictado:
 - a. Determinar la clave, métrica, tonalidad y número de compases.
 - b. Observar la lección durante dos minutos utilizando el oído interno para saber cómo suena y memorizarla.
 - c. Luego de ese tiempo, cantar la lección dos veces de memoria y luego proceder a copiarla.
 - d. Por último, comprobar si lo escrito es correcto.
2. Revisión-reflexión:
 - a. Utilizando un instrumento musical, toque el dictado para revisar que su transcripción coincide con el texto original.
 - b. Encierre en un círculo sus propios errores y numérelos; en otro pentagrama, más abajo, corrija cada uno de sus errores.
 - c. De forma escrita, responda a las siguientes preguntas:
 - i. *¿Qué tipo de dificultades enfrenté durante este dictado?*
 - ii. *¿Qué puedo hacer para remediar estos problemas en el próximo dictado?*

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	50 %
a. Autoevaluación:	15 %
b. Coevaluación:	15 %
(los estudiantes calificarán de sus compañeros la participación en los trabajos grupales que se realizarán continuamente y en la presentación final)	
c. Tareas:	20 %
(incluye las evaluaciones semanales de lectura y dictado)	
2. Primer examen parcial	20%
Desglosado de la siguiente manera:	
A. Lectura (12 puntos)	
a. Lectura rítmica a primera vista (3 puntos)	
b. Ejercicios de coordinación rítmica a primera vista (2 puntos)	
c. Lección entonada a primera vista (2 puntos)	
d. Lectura hablada a primera vista (3 puntos)	
e. Lectura entonada a dos voces a primera vista. (2 puntos)	

- B. Dictado (6 puntos)
 - a. Dictado rítmico (3 puntos)
 - b. Dictado melódico (3 puntos)
- C. Teoría (2 puntos)
- 3. Segundo examen parcial** **20%**

Desglosado de la siguiente manera:

- A. Lectura (12 puntos)
 - a. Lectura rítmica a primera vista (3 puntos)
 - b. Ejercicios de coordinación rítmica a primera vista (2 puntos)
 - c. Lección entonada a primera vista (2 puntos)
 - d. Lectura hablada a primera vista (3 puntos)
 - e. Lectura entonada a dos voces a primera vista. (2 puntos)
- B. Dictado (6 puntos)
 - a. Rítmico (3 puntos)
 - b. Melódico (3 puntos)
- C. Teoría (2 puntos)
 - a. Construcción y enlaces de acordes (1 punto)
 - b. Análisis de partituras con los contenidos enunciados en el punto 5.9. (1 punto)

4. Presentación pública **10 %**

- a. Será pública y ante jurado
- b. Cantar a voces
- c. Componer canciones de temática específica
- d. Utilización de los recursos aprendidos en los demás cursos de la carrera que se llevan simultáneamente.

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 realizar un examen de 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. La ausencia a una presentación provoca la pérdida automática del curso.

Los rubros por evaluar en los exámenes orales se detallan a continuación:

- *Esquema rítmico*: estabilidad del tempo, correcta duración de los valores y dominio de la métrica mediante dirección gestual.
- *Lección entonada a primera vista*: estabilidad del tempo, correcta duración de los valores, entonación precisa de los intervalos, mantenimiento del centro tonal y dominio de la métrica mediante dirección gestual.

En cada examen, además de evaluar los rubros anteriores, se aplicará un examen de teoría y dictados.

CRONOGRAMA

Los contenidos han sido presentados por separado, pero, por las características del curso, se integran unos con otros. El curso se desarrolla del 7 de marzo al 6 de julio. En las primeras tres o cuatro semanas se realizará un repaso de lo estudiado en los cursos anteriores de Ritmo Auditivo.

Tres fechas importantes: 12 de mayo, primer examen parcial, 30 de junio, segundo examen parcial y 8 de julio, espectáculo final. El día 23 de junio la Profesora Licda. Patricia Valverde Fallas impartirá un taller de rítmica.

Dada la importancia que tiene para el educador musical contar con una cultura musical amplia, se adjunta la programación de actividades de la temporada de conciertos “Música de fin de mes”.

- 26 de marzo Música de fin de mes: Recital de canto y piano “Mi patria” con el tenor **Ernesto Rodríguez**, premio nacional de música 2010, y **Tanya Cordero**, pianista.
- 30 de abril Música de fin de mes: Recital de la asociación “**Mujeres costarricenses en la música**”.
- 28 de mayo Recital de piano solo a cargo la pianista **Edith Widayani** (Indonesia).
- 25 de junio Recital de flauta, clarinete y piano a cargo de **Loriana García**, flautista, **Juan Nájera**, clarinetista y Sara Feterman, pianista.

RECURSOS

- Bibliografía
- Pizarra con pentagrama
- Cuaderno con pentagramas
- Lápiz, borrador
- Piano
- Reproductor de discos y de vídeos

BIBLIOGRAFÍA

- Accame, M.; Chaves, B.; Feterman, G.; Shátskaya, E. y Vargas, M. C. (s.f.). *Ritmo Auditivo III-IV. Formación Musical III-IV*. Universidad de Costa Rica. Escuela de Artes Musicales.
- Alfagüell, Mario (1994). *Música poética costarricense*. San José: Comité de Música de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO.
- Berkowitz, Sol, et all. (1986). *A New Approach to Sight Singing*. Nueva York-Londres: Norton & Company.
- Castillo, Susana y Fernando Giusiano (s.f.). *Práctica auditiva 1*. Bueno Aires: s.s.e.
- Crowell, B. (2004). *Eyes and Ears. An Anthology of Melodies for Sight-Singing*. Descargado de: www.lightandmatter.com/sight/sight.html
- 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*. Vol. 1A. 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
- Michels, Ulrich (1996). *Atlas de la música*. Madrid: Alianza Editorial.
- 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.
- Rodríguez, José et. all. (2008). *Manual para el curso TMUS3001 – Teoría I-I*. Puerto Rico: Conservatorio de Música de Puerto Rico.
- Schafer, Murray (1994). *Hacia una educación sonora*. Buenos Aires: Pedagogías musicales abiertas.
- Van der Horst, F (1963). *Ritmo*. Ámsterdam: Broekmans en van Poppel.
- Willems, Edgar (s.f.). *Chansons d’Intervalles*. Ginebra: Editions “Pro Musica”.