

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

Propuesta programática del curso
AM-1010
Ritmo Auditivo IV
II – 2011

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 1009, Ritmo Auditivo III
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? ¿Cómo sería una evaluación no

numérica en este curso? ¿Cómo podrían aplicarse los conocimientos adquiridos en los cursos de Ritmo auditivo en el aula de música?

2. Propuesta programática:

2.1. Teoría

2.1.1. Repaso:

- 2.1.1.1. Construcción de las escalas en todas las tonalidades mayores y menores (naturales, melódicas y armónicas). Concepto de escala paralela.
- 2.1.1.2. Concepto de tono y semitono
- 2.1.1.3. Concepto de modo (mayor y menor)
- 2.1.1.4. Concepto de intervalo (simple y diatónico/armónicos y melódicos) y sus inversiones.
- 2.1.1.5. Grados tonales: tónica(I), súptónica(II), medianta(III), subdominante(IV), dominante(V), superdominante (submediante)(VI), sensible(VII); y su función armónica.
- 2.1.1.6. Conceptos de tetracordio y pentacordio
- 2.1.1.7. Construcción de acordes: de tónica (I), notas de la tríada (fundamental, tercera y quinta). Tríadas mayores y menores, sus características y sus inversiones.
- 2.1.1.8. Grados estables e inestables
- 2.1.1.9. Transporte de melodías simples a las tonalidades aprendidas.
- 2.1.1.10. Secuencias
- 2.1.1.11. Función de las alteraciones simples: sostenido, bemol, becuadro.
- 2.1.1.12. Círculo de quintas.
- 2.1.1.13. Los cuatro tipos de tríadas: mayor, menor, aumentada y disminuida, sus inversiones y cifrados.
- 2.1.1.14. Acorde de dominante con séptima, sus inversiones y sus cifrados.
- 2.1.1.15. Significado de términos italianos para indicar las modificaciones de los tempi, la articulación y el carácter de la música.
- 2.1.1.16. Concepto de período, frase, semifrase y motivo musicales.
- 2.1.1.17. Concepto de forma. Formas A-B, A-B-A y A-B-C.

2.2. Intervalos:

- 2.2.1. justos, mayores, menores, aumentados, disminuidos
- 2.2.2. simples-compuestos
- 2.2.3. diatónicos-cromáticos
- 2.2.4. armónicos-melódicos y sus inversiones.
- 2.3. A partir de una tonalidad dada, mayor o menor, determinación de las tonalidades vecinas.
- 2.4. Creación de ejemplos sencillos de melodías modulatorias.
- 2.5. Definición, construcción e identificación de acordes con séptima, sus inversiones y sus cifrados.
- 2.6. Definición, construcción e identificación de series dodecafónicas y su utilización en composiciones musicales.
- 2.7. Conceptos de inversión, retrogresión y retrógrado invertido.

3. Lectura entonada

- 3.1. Ejercicios y melodías relacionadas con los temas propuestos anteriormente
- 3.2. Reconocimiento de acordes disueltos
- 3.3. Claves de sol, fa y do en tercera línea.
- 3.4. En compases simples, compuestos y de amalgama con ritmos que incluyan hasta la tercera subdivisión del pulso.
- 3.5. Entonación de todos los intervalos simples.
- 3.6. Transporte (escrito y a primera vista) Entonación y transcripción de melodías en todas las tonalidades
- 3.7. Registro de las melodías: la⁴ a mi⁶

- 3.8. Lectura a primera vista con las dificultades del curso
- 3.9. Utilización de términos italianos y otros idiomas, para indicar las modificaciones de los tempi, la articulación y el carácter de la música.
- 3.10. Interpretación correcta del fraseo.
- 3.11. Lectura entonada a dos y tres voces:
 - 3.11.1. Preparación para la lectura a varias voces a primera vista.
 - 3.11.2. Secuencias armónicas y melódicas a dos o más voces
 - 3.11.3. Entonación de acordes tríadas mayores y menores y acordes de séptima M/m.
 - 3.11.4. Entonación de escalas en terceras, en canon, y en dos direcciones (ascendente y descendente)
 - 3.11.5. Identificación y entonación de acordes con séptima.
 - 3.11.6. Construcción y entonación de series dodecafónicas.

4. Lectura rítmica

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

5. Lectura rítmica coordinada

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

6. Lectura hablada

- 6.1. Con las dificultades enunciadas en los puntos 3. (menos la entonación) y 4.
- 6.2. Inicio de lectura en clave de do en cuarta líneas.

7. Dictado

- 7.1. De intervalos y de tríadas mayores y menores
- 7.2. Escalas: definición de modo y, en caso del menor, del tipo de escala
- 7.3. Melodías en las tonalidades estudiadas
- 7.4. Desarrollo de la melodía por la triada de tónica y las notas inestables, salto a los grados tonales y a los grados sensibles
- 7.5. Con secuencias simples
- 7.6. Con las figuras rítmicas enunciadas y en las métricas estudiadas
- 7.7. Con tresillos, síncope y secuencias
- 7.8. Movimiento por grados conjuntos en una dirección
- 7.9. Repetición de notas
- 7.10. Cambio de movimiento melódico
- 7.11. Saltos a la tónica, grados sensibles
- 7.12. Movimiento de la melodía por la triada de tónica
- 7.13. Salto a las notas inestables con resolución.
- 7.14. Reconocimiento de tríadas mayores, menores, aumentadas y disminuidas.
- 7.15. Reconocimiento teórico y auditivo de las modulaciones presentadas en un ejemplo musical.
- 7.16. Toma de dictados a dos voces.

8. Análisis musical

- 8.1. Definición de tonalidad (reconocimiento de armaduras)
- 8.2. Tipo de modo
- 8.3. Forma: estructura general, período, frase y semi-frase.
- 8.4. Carácter en general de la obra analizada
- 8.5. 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 (rítmica). En este aspecto, se ampliarán los ejercicios realizados en el espectáculo presentado el semestre anterior con miras a la presentación en el seminario del FLADEM.
4. Composición de melodías utilizando los conceptos de “grados estables e inestables”.
5. Para el refuerzo de el entrenamiento auditivo, los estudiantes “sacarán de oído” y transcribirán al pentagrama, tres melodías populares, preferiblemente con su respectivo acompañamiento. Dos serán obligatorias: *Eso es imposible* de Ray Tico, *Voy a apagar la luz* de Armando Manzanero, y una canción a libre elección.
6. Dictado y escritura de esquemas melódicos y rítmicos. Estos dictados podrán realizarse en clase o asignarse como tarea por realizarse en casa.
7. No se recibirán tareas ni dictados atrasados, deberán entregarse en la fecha indicada por el profesor del curso.
8. Aplicación práctica de aspectos teóricos
9. 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
10. El profesor brindará atención individual a los estudiantes que lo requieran.
11. Se procurará la utilización de material audiovisual digital.

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 estudiada y a primera vista (3 puntos)	
b. Ejercicios de coordinación rítmica estudiados y a primera vista (3 puntos)	
c. Lección entonada estudiada y a primera vista (3 puntos)	
d. Lectura hablada estudiada y a primera vista (3 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 8 de agosto al 9 de diciembre. En las primeras dos semanas se realizará un repaso de lo estudiado en los cursos anteriores de Ritmo Auditivo.

Tres fechas importantes: 6 de octubre, primer examen parcial, 24 de noviembre, segundo examen parcial y 9 de diciembre, espectáculo final. El día 8 de diciembre la Profesora Licda. Patricia Valverde Fallas impartirá un taller de rítmica. Además, del 28 de noviembre al 2 de diciembre será la Asamblea General de FLADEM en la ciudad de Antigua, Guatemala. Con miras

a la participación en dicho evento, se realizarán ensayos generales durante todo el mes de noviembre.

Dada la importancia que tiene para el educador musical contar con una cultura musical amplia, se adjunta la programación de actividades de la Etapa Básica de Música.

Cronograma de actividades de la Etapa Básica de Música Agosto

- 19 *Concierto del XXX Aniversario en homenaje a las madres*, en el Club de Amigos Palmareños, 7:00 p.m. Grupos invitados:
- Ensamble de vientos de Occidente
 - Orquesta Paltico
 - Artista invitado Eduardo Aguirre
- 20 *Música de fin de mes*: Recital de piano solo a cargo de Dr. Sang Woo Kang (USA). Auditorio de la Sede de Occidente, 6:00 p.m.

Setiembre

- 3 *Setiembre musical*. Auditorio de la Sede de Occidente, 6:00 p.m.
- 10 *Setiembre musical*. Auditorio de la Sede de Occidente, 6:00 p.m.
- 17 *Setiembre musical*. Auditorio de la Sede de Occidente, 6:00 p.m.
- 24 ***Concierto de Gala en celebración del XXX Aniversario de la Etapa Básica de Música***. Auditorio de la Sede de Occidente, 7:00 p.m.

Octubre

- 6 Exámenes parciales (para los que deban realizarlo)
- 29 *Música de fin de mes*: Recital de los profesores de la Etapa Básica de Música de la Sede de Limón, 6:00 p.m.

Noviembre

- 12 *Recital de la sección de piano*. Participan todos los estudiantes de la sección. Etapa Básica de Música, 3:00 p.m.
- 22 Recital de celebración del XXX aniversario de la Etapa Básica de Música en el marco de la temporada *Martes por la noche* de la Escuela de Artes Musicales, Sede Rodrigo Facio. Sala 107, 7:00 p.m.
- 24 Segundo examen parcial. Ensayo general
- 26 *Música de fin de mes*: Concierto del Grupo de musical experimental universitario. Auditorio de la Sede de Occidente, 6:00 p.m.

Diciembre

- 8 Taller de rítmica con la Lic. Patricia Valverde Fallas
- 10 Recital de fin de ciclo. Etapa Básica de Música, 4:00 p.m
- 11 Peña Cultural Anfiteatro Cerro Espiritu Santo, 10:00 a.m.

Todas las actividades anunciadas han sido programadas en el marco de celebración del XXX Aniversario de la Etapa Básica de Música. Las fechas son tentativas. Cualquier modificación a esta calendarización se anunciará oportunamente.

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-1*. 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".

Anexo

Pasos para la realización de dictados en casa¹:

1. Preparación:

- a. Escribir la clave en la que se tomará el dictado.
- b. Ubicar el la.
- c. Escuchar la melodía para determinar la tonalidad.
- d. Escribir la armadura, métrica y el nombre de la tonalidad antes de comenzar a transcribir el fragmento.
- e. Cantar la escala y el arpeggio varias veces.
- f. Escuchar dos veces el fragmento melódico para determinar métrica y número de compases.
- g. Memorizar la tónica y usarla como referencia para identificar los tonos del dictado (además del la).

2. Dictado:

- a. Escuchar la música tres veces y memorizarla.
- b. Cantarla dos veces.
- c. Escribir.

3. Revisión-reflexión:

- a. Utilizando un instrumento musical, toque el dictado para revisar que su transcripción coincide con la grabación.
- b. Encierre en un círculo sus propios errores y numérelos; en otro pentagrama, más abajo, corrija cada uno de sus errores.
- c. Reflexione qué tipo de errores cometió y busque una posible explicación. Ejecución: Cantar el dictado correcto una última vez, en el tempo original y empleando las mismas dinámicas o indicaciones de expresividad escuchadas en la grabación

4. Ejecución:

- a. Cantar el dictado correcto una última vez, en el tempo original y empleando las mismas dinámicas o indicaciones de expresividad escuchadas en la grabación.

¹ Basado en el programa del curso de Ritmo auditivo de la Escuela de Artes Musicales.