

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente – Escuela de Artes Musicales
Ciudad universitaria Carlos Monge Alfaro
Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Bachillerato en Enseñanza de la Música

PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA EL CURSO AM 1007, RITMO AUDITIVO 1 I - 2015

1. Descripción del curso

Los cursos de Ritmo auditivo son cursos de teoría y lecto-escritura musical destinados a los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Música de la Sede de Occidente en los que se proporcionan 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:

- a) Entonación de melodías pronunciando los nombres de los sonidos dentro de un marco rítmico en una o más voces (escalas, intervalos, acordes, etc.).
- b) Dictado musical
- c) Análisis auditivo y escrito
- d) Ejercicios rítmicos
- e) Lectura a primera vista

1.1. Características

Período: semestral
Horas: 4 horas semanales
Créditos: 3
Horario: lunes de 1 a 4:50 p.m.
Horas consulta: martes de 8 a 10 a.m. Conservatorio de Música de Occidente.
Tipo de curso: teórico-práctico
Requisito:
Profesor: Jorge Carmona Ruiz
Teléfono oficina: 2453 - 6444
Dirección electrónica: jcarmona@coservatoriodeoccidente.com

2 Objetivos

2.1 Generales

2.1.1 Desarrollar y mejorar la percepción musical auditiva

2.1.2 Desarrollar la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de su

función en la música

2.1.3 Fomentar la utilización activa y creativa del lenguaje musical en la práctica.

2.2 Objetivos específicos

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

2.2.2 Identificar auditivamente y escribir lo especificado en los contenidos correspondientes.

2.2.3 Reconocer teóricamente los signos de la escritura musical

2.2.4 Mostrar en su actividad musical, creatividad y capacidad de improvisación.

2.2.5 Desarrollar la memoria musical

3. Unidades temáticas

3.1. Unidad introductoria

3.1.1. Motivación inicial

3.1.2. Análisis de expectativas

3.1.3. Evaluación diagnóstica

3.1.4. 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?

3.2. Teoría

3.2.1. Construcción de las escalas mayores

3.2.2. Concepto de tono y semitono

3.2.3. Concepto de modo (mayor y menor)

3.2.4. Concepto de intervalo (simple y diatónico)

3.2.5. Relación Dominante - Tónica (V-I)

3.2.6. Conceptos de tetracordio y pentacordio

3.2.7. Escalas: do mayor, re mayor, fa mayor,

3.2.8. Construcción de acordes: de tónica (I), notas de la tríada'

3.2.9. Grados estables e inestables

3.2.10. Análisis de partituras:

- noción de frase y semi-frase

- carácter de la música: allegro, triste, marcial, etc.

- análisis de la melodía: dirección, movimiento

- análisis de frases construidas según el modelo pregunta-respuesta

3.3. Lectura entonada

3.3.1. Melodías relacionadas con los temas propuestos anteriormente

3.3.2. Acordes disueltos

3.3.3. Claves de sol y fa

3.3.4. En compases simples, compuestos y de amalgama

3.3.5. Transporte (escrito y a primera vista)

- 3.3.6. Registro de las melodías: la⁴ a mi⁶
- 3.3.7. Lectura a primera vista con las dificultades del curso
- 3.3.8. Lectura entonada a dos voces:
 - Tríadas mayores
- 3.4. *Lectura rítmica*
 - 3.4.1. Compases simples, compuestos y de amalgama con denominadores 2, 4 y 8
 - 3.4.2. Acentuación natural del compás
 - 3.4.3. Subdivisión irregular del compás: síncopa, tresillo, anacrusa
 - 3.4.4. Figuras rítmicas con negras, corcheas, blancas, blancas con puntillo, redonda, negra con puntillo, semicorcheas, tresillos, etc. y sus respectivos silencios.
- 3.5. *Lectura rítmica coordinada*
 - 3.5.1. Con las dificultades enunciadas en el punto 3.4.
- 3.6. *Lectura hablada*
 - 3.6.1. Con las dificultades enunciadas en los puntos 3.3. (menos la entonación) y 3.4.
- 3.7. *Dictados con las siguientes características:*
 - 3.7.1. De intervalos
 - 3.7.2. Melodías en las tonalidades estudiadas
 - 3.7.3. Con las figuras rítmicas enunciadas y en las métricas estudiadas
 - 3.7.4. Con tresillos, síncopas y secuencias
 - 3.7.5. Movimiento por grados conjuntos en una dirección
 - 3.7.6. Repetición de notas
 - 3.7.7. Cambio de movimiento melódico
 - 3.7.8. Saltos a la tónica, grados sensibles
 - 3.7.9. Movimiento de la melodía por la tríada de tónica
 - 3.7.10. Salto a las notas inestables con resolución.

4. 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.

4.1 Algunas actividades que se podrían realizar durante el curso:

- 4.1.1 Entonación de ejercicios melódicos individualmente y en grupo
- 4.1.2 Lectura de ejercicios rítmicos

- 4.1.3 Realización de los ejercicios melódicos y rítmicos corporalmente
- 4.1.4 Dictado y escritura de esquemas melódicos y rítmicos
- 4.1.5 Aplicación práctica de aspectos teóricos
- 4.1.6 El profesor brindará atención individual a los estudiantes que lo requieran.
- 4.1.7 Se procurará la utilización de material audiovisual digital.
- 4.1.8 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

5 Cronograma

Los contenidos se han presentado por separado pero, por las características del curso, se integran unos a otros a lo largo del semestre.

Algunas fechas importantes son:

- 9 de marzo Inicio de clases, I Ciclo 2015
- 27 al 30 de abril Visita del pianista y educador italiano Giorgio Cozzutti
- 18 de mayo Primer examen parcial
- 29 de junio Segundo examen parcial.
- 7 de julio 10:30 a.m. espectáculo de la carrera. Lugar por anunciarse.

Estas fechas son tentativas. Cualquier cambio se anunciará oportunamente. Es posible que se realicen actividades extra-clase como presentaciones públicas, que se organizarán y anunciarán oportunamente.

Dada la importancia que tiene para el educador musical contar con una cultura musical amplia, se adjunta, a continuación, la programación de actividades del Conservatorio de Música de Occidente.

- 28 de marzo I Recital del ciclo *Música de Fin de Mes*. Programa por anunciarse.
- 25 de abril II Recital del ciclo *Música de Fin de Mes*. Programa por anunciarse.
- 30 de mayo III Recital del ciclo *Música de Fin de Mes*. Recital de piano solo: Gertrudis Feterman interpreta música latinoamericana. Museo regional de San Ramón, 6:00 p.m. Asistencia obligatoria.
- 20 de junio Recital de la Sección de Piano. Conservatorio de Música, 3:00 p.m.
- 27 de junio Recital de la Sección de violín. Conservatorio de Música, 11:00 a.m.
- IV Recital del ciclo *Música de Fin de Mes*. Recital del profesor Cristian Guandique, Museo Regional de San Ramón, 6:00 p.m.
- 11 de julio Recital de fin de curso
- 13 al 16 de julio XV Campamento de Piano Palmares 2015

6 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:

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)

1. *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 (3 puntos)

c. Lección entonada a primera vista (3 puntos)

d. Lectura hablada a primera vista (3 puntos)

B. Dictado (6 puntos)

a. Dictado rítmico (3 puntos)

b. Dictado melódico (3 puntos)

C. Teoría (2 puntos)

a. Prueba teórica

2. *Segundo examen parcial* 20%

Desglosado de la siguiente manera:

A. Lectura (12 puntos)

a. lectura entonada a primera vista (3 puntos)

b. Ejercicios de coordinación rítmica a primera vista (3 puntos)

c. lectura rítmica a primera vista (3 puntos)

d. Lectura hablada a primera vista (3 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)

3. *Presentación pública* 10 %

○ Esta parte del examen final será pública y ante jurado

○ Se "dramatizará" musicalmente una escena

○ Cantar a varias voces

○ Componer canciones de temática específica

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.

7 Recursos

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

8 Bibliografía

- Accame, Miriam et all. (s.f.) Folleto preparado por los profesores de la cátedra de solfeo para este nivel de la Escuela de Artes Musicales. San José, Escuela de Artes Musicales.
- Berkowitz, Sol, et all. (1986). *A New Approach to Sight Singing*. Nueva York-Londres: Norton & Company
- Chaves, Bary (2014). Método de solfeo con base en ritmos populares latinoamericanos. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- 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 & Cia.
- Lemoine, Enrique y G. Carulli (s.f.). *Solfeo de los solfeos*. París-Bruselas: Henry Lemoine & Cia.
- 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.
- Philiba, Nicole (s.f.). *30 dictées musicales a 2 voix*. París: Gérard Billaudot, editor.
- Romero, Javier (2012). *Play rhythms with your body. Body percussion and Multiple Intelligences*. Barcelona: Body music Body persussion Press.
- Shátskaya, Ekaterina (compiladora) (s.f.). *Lenguaje musical I*. San José: Escuela de Artes Musicales.
- _____ (s.f.). *Lenguaje musical II*. San José: Escuela de Artes Musicales.
- Telfer, Nancy. *Lectura a primera vista*.
- Ulbrich, Markus (s.f.). *Tabellen für Notenschrift*. Alemania
- Van der Horst, F (1963). *Ritmo*. Ámsterdam: Broekmans en van Poppel.
- Wesby, Bárbara, et all. (1984). *Curso de lectura elemental*. San José: R. J. Porras

Vega.

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