

**Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales**

Fundamentos teórico-musicales I

Programa del curso I ciclo 2018

1. Datos generales del curso

- Sigla: AM-0116
- Horas presenciales: 3 (1 teoría, 2 práctica)
- Créditos: 2
- Tipo: teórico-práctico
- Duración: 1 ciclo
- Horario: lunes de 14:00 a 17:00
- Profesor: Byron Latouche Artavia, M.A.

2. Descripción (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Estudio de la sintaxis básica en la estructura musical para preparar al estudiantado a percibir esa estructura en los niveles auditivo, intelectual y visual, haciendo énfasis en los elementos básicos de notación musical, estructuras tonales melódicas y armonía.

3. Objetivo general (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Alcanzar un entendimiento general de cómo se estructura la música tonal, por medio del desarrollo del conocimiento teórico musical y las destrezas auditivas. Esto proveerá al estudiante de los fundamentos necesarios para un adecuado entendimiento del fenómeno musical que optimizará su desempeño como ejecutante o como creador de música.

4. Objetivos específicos (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Al finalizar el curso el estudiante podrá:

- Interpretar y utilizar con solvencia los principales signos y conceptos de la notación musical.
- Reconocer tanto a nivel teórico como auditivo distintos tipos de intervalos, escalas y acordes.
- Comprender la estructura y el funcionamiento de las tonalidades y sus armaduras.
- Contrastar conceptos armónicos y cambio del centro tonal, tales como modulación.
- Clasificar distintos tipos de motivo, frase, periodo musical y cadencias.
- Manejar con solvencia los principios básicos del contrapunto a dos voces (especies).
- Realizar corales a cuatro voces.
- Reconocer auditivamente los contenidos estudiados durante el curso.
- Analizar armónicamente pequeños trozos musicales afines a la materia del curso
- Identificar el plan armónico de obras similares a las estudiadas en clase.
- Analizar armónicamente pequeños trozos musicales afines a la materia del curso.

1. Contenidos y cronograma

Los contenidos del curso se han distribuido semanalmente de la siguiente manera:

Plan de actividades semanales para desarrollar el curso	
Semana N°: 1 Fecha: 12 marzo	Rudimentos de armonía tonal: Introducción a las tríadas y acordes de séptima.
Semana N°: 2 Fecha: 19 marzo	Rudimentos de armonía tonal: Introducción a las tríadas y acordes de séptima. Acordes diatónicos en las tonalidades mayor y menor. Escalas pentatónicas y modos eclesiásticos.
Semana N°: 3 Fecha: 2 abril	Rudimentos de armonía tonal: Introducción a las tríadas y acordes de séptima. Acordes diatónicos en las tonalidades mayor y menor. Escalas pentatónicas y modos eclesiásticos.
Semana N°: 4 Fecha: 9 abril	Composición de melodías simples en contextos tonales o pentatónicos. Asignación de la tarea 1 (composición de melodías tonales y pentatónicas).

Semana N°: 5 Fecha: 16 abril	Composición de melodías simples en contextos tonales o pentatónicos. Revisión de la tarea 1.
Semana N°: 6 Fecha: 23 abril	Contrapunto tonal a dos voces. Composición de melodías modales.
Semana N°: 7 Fecha: 30 abril	Contrapunto tonal a dos voces. Composición de melodías modales. Asignación de la tarea 2 (composición de una segunda voz a una melodía tonal y composición de melodías modales).
Semana N°: 8 Fecha: 7 mayo	Revisión de la tarea 2. Conducción de voces con tríadas en posición fundamental.
Semana N°: 9 Fecha: 14 mayo	Conducción de voces con tríadas en posición fundamental. Asignación de la tarea 3 (armonización de melodías tonales a tres y cuatro voces).
Semana N°: 10 Fecha: 21 mayo	Revisión de la tarea 3. Conducción de voces con tríadas en posición fundamental. Contrapunto modal diatónico a dos voces.
Semana N°: 11 Fecha: 28 mayo	Conducción de voces con tríadas en primera inversión. Contrapunto modal diatónico a dos voces.
Semana N°: 12 Fecha: 4 junio	Conducción de voces con tríadas en segunda inversión. Asignación de la tarea 4 (armonización de melodías tonales a tres y cuatro voces y ejercicios pentatónicos y modales a dos voces).
Semana N°: 13 Fecha: 11 junio	Conducción de voces con tríadas en segunda inversión. Revisión de la tarea 4.
Semana N°: 14 Fecha: 18 junio	Tutorías individuales para los trabajos compositivos
Semana N°: 15 Fecha: 25 junio	Tutorías individuales para los trabajos compositivos
Semana N°: 16	Tutorías individuales para los trabajos compositivos

Fecha:	2 julio	
Semana N°	17	Entrega de los trabajos compositivos. Fecha límite para presentar los ejercicios de teclado armónico.
Fecha:	9 julio	

5. Metodología

Análisis de ejemplos musicales, prácticas de composición melodías, ejercicios a dos o más voces y corales, prácticas de transportación en el teclado, tareas y dos trabajos creativos compositivos.

6. Evaluación

Las tareas consistirán en ejercicios de composición melódica a una o más voces y en el análisis de extractos de la literatura musical modal y tonal de la tradición europeo-occidental o de otros orígenes no occidentales. Paralelo a esto, el estudiante irá trabajando en ejercicios de transportación de progresiones armónicas o escalas al teclado (teclado armónico), práctica esencial para el desarrollo de la abstracción mental y de la destreza motriz. Por último, el estudiante pondrá en práctica lo aprendido en dos trabajos compositivos creativos cortos para piano o ensambles instrumentales/vocales pequeños.

Rubros a Evaluar:

El desglose de la nota del curso se realizará de la siguiente manera:

4 tareas	50% en total (12.5% cada una)
2 ejercicios de teclado armónico	10% en total (5% cada uno)
2 trabajos compositivos	40% en total (20% cada uno)

Las tareas se deben entregar en la fecha indicada por el profesor en la clase correspondiente. Se da un "recibido", pero se revisarán/evaluarán en la clase, ya que esto garantiza un proceso de aprendizaje y permite atender colectivamente las dudas. Estas tareas recibirán automáticamente la nota 100, siempre y cuando sean presentadas por el estudiante al iniciar la clase. Si el estudiante no puede presentarse el día de la entrega de una tarea podrá enviarla con alguien más o escaneada por correo electrónico a más tardar a las 5:00 p.m. de la fecha de entrega. Después de las 5:00 p.m. de la fecha de entrega no se recibirá las tareas. Solo en situaciones de fuerza mayor se permitirá la entrega de éstas de forma tardía. De no haber una justificación de peso la tarea recibirá nota 0 (cero).

Los trabajos compositivos y el teclado armónico serán calificados en escala de 0 a 100 tomando en cuenta los siguientes criterios cualitativos:

- De 90 a 100: Sobresaliente. El estudiante muestra no solamente una gran comprensión técnica de la materia sino un alto grado de sensibilidad melódica y musicalidad. El trabajo quizás tenga

unos cuantos “errores” pero éstos no afectan significativamente la fluidez de las voces y la progresión armónica. Tiene un excelente manejo del espaciamiento y disposición de los acordes así como de la conducción de voces.

- De 80 a 89: Muy bueno. El estudiante muestra un manejo aceptable de la materia. El trabajo muestra algunos problemas de fluidez y naturalidad en cuanto a melodía, progresión armónica, espaciamiento y disposición de los acordes. Hay algunos errores en las duplicaciones y la conducción de voces. La sensibilidad melódica y musicalidad son buenas pero irregulares a veces.
- De 70 a 79: Suficiente. El estudiante muestra un manejo básico de la materia y se nota dificultad para enlazar los acordes de manera fluida y natural, cometiendo una cantidad considerable de errores en las duplicaciones, espaciamiento y la conducción de voces. La progresión armónica es poco fluida y su manejo idiomático es bastante irregular. El estudiante parece que encuentra dificultad para demostrar su sensibilidad melódica y musicalidad.
- Menos de 70: Insuficiente: El estudiante tiene serios problemas para demostrar que comprende la materia. La conducción de voces y la progresión armónica es sumamente pobre y carece de fluidez. Los trabajos carecen de sensibilidad melódica y musicalidad, y están muy cargados de errores de duplicación, espaciamiento y conducción de voces.

Las tareas y los trabajos compositivos deben ser realizados de manera individual y no está permitido entregarlos como tareas o trabajos grupales.

Los ejercicios de teclado armónico podrán ser presentados en el momento del ciclo lectivo en que el estudiante desee. La fecha límite para presentarlos será el 9 de julio.

La asistencia a clases no es obligatoria. El estudiante interesado en asistir debe llegar puntual y preparado con las lecturas, audiciones y prácticas asignadas.

Es obligatorio traer a la clase un cuaderno de pentagrama exclusivo para el curso y los materiales de estudio (libros de texto, prácticas, etc.).

7. Horario de atención al estudiante

Jueves de 15:00 a 17:00. Correo electrónico: blatouche@gmail.com.

8. Bibliografía

Obligatoria

Kostka, S. y Payne, D. (2004). *Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music*. New York: McGraw-Hill.

Resúmenes de la materia provistos por el profesor.

Antología en formatos digitales MP3 y PDF provsta por el profesor.

Recomendada

Aldwell, E. (2002). *Harmony and voice leading*. Florence: Wadsworth.

Benjamin, T. (2005). *The craft of modal counterpoint: a practical approach*. New York: Routledge.

Gauldin, R. (2004). *Harmonic practice in tonal music (workbook)*. New York: W. W. Norton & Company.

Gauldin, R. (2004). *Harmonic practice in tonal music*. New York: W. W. Norton & Company.

Gauldin, R. (2009). *La práctica armónica en la música tonal*. Madrid: Ediciones Akal.

Green, D. M. y Jones, E. (2011). *The principles and practice of modal counterpoint*. New York: Routledge.

Jannery, A. (1987). *Workbook for Piston/DeVoto Harmony*. New York: Norton.

Kennan, K. (1999). *Counterpoint workbook*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Kennan, K. (1999). *Counterpoint: based on eighteenth-century practice*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Kostka, S. y Payne, D. (2004). *Tonal Harmony, with an introduction to twentieth-century music (workbook)*. New York: McGraw-Hill.

Motte, D. de la (1996). *Contrapunto*. Barcelona: Editorial Labor.

Motte, D. de la (2006). *Armonía*. Madrid: Idea Books.

Piston, W. (1987). *Harmony*. New York: Norton.

Piston, W. (1998). *Armonía*. Cooper City: SpanPress.

Schubert, P. (2008). *Modal counterpoint, Renaissance style*. New York: Oxford University Press.

Schubert, P. y Neidhöfer, C. (2006). *Baroque counterpoint*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Steinke, G. (2009). *Harmonic Materials in Tonal Music: A Programmed Course, Part 1*. Upper Saddle River: Prentice Hall.