FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Escucha crítica
Código de la asignatura	33020 - MUS
Periodo Académico	202320
Nrc	10841
Grupo	001
Programas/Semestres	MUS 04
Intensidad horaria	4
Intensidad Semanal	4
Créditos	4
Docente(s)	Cesar Andres Pineda Narvaez

Introducción o presentación general del curso

El curso de Escucha Crítica guía al estudiante a través de experiencias audibles en contextos sonoros/musicales. Su objetivo es ampliar el horizonte creativo, fortalecer la identidad creativa y promover la autonomía. Fomenta narrativas sonoras innovadoras basadas en experiencias previas e incorporación de nuevas. Se enfoca en desarrollar la audición, el pensamiento crítico y analizar fenómenos sonoros desde distintos niveles de percepción. Además, abarca la apreciación estética e identidad sonora en diferentes contextos musicales y su representación en la sociedad.

Formación en competencias

MUS-C5-2. Comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos.

MUS-C5-3. Expresar, de manera clara y fluida, ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles.

MUS-C5-4. Crear ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles.

MUS-C6-1. Grabar material sonoro desde sus requerimientos técnicos, creativos y estéticos con criterios de calidad, según las necesidades y los contextos específicos.

MUS-C6-2. Procesar material sonoro desde sus requerimientos técnicos, creativos y estéticos,

según las demandas y los contextos específicos – Valorada en el curso de Mezcla 2.

MUS-C7-1. Formular proyectos musicales de manera pertinente y sistematizada.

MUS-C7-2. Ejecutar, de manera colaborativa y efectiva, cada uno de los procesos básicos para la implementación de proyectos musicales.

Objetivo general de aprendizaje

Crear una composición musical inédita de fusión popular que refleje y aprecie los objetos y paisajes sonoros que representan identidades culturales en distintos estilos y géneros musicales. Destacar el pensamiento crítico en el ejercicio de la escucha será fundamental en este proceso creativo.

Objetivos terminales - Resultados de aprendizajes

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	**Competencia en formación**	**Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye**
Identificar los conceptos fundamentales relacionados con la fenomenología de los objetos y paisajes	MUS-C5-2. Comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos.	MUS-C5-2.1 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Caracterizar objetos sonoros y paisajes sonoros representativos de grupos sociales.	MUS-C5-3. Expresar, de manera clara y fluida, ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles. MUS-C5-4. Crear ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles.	MUS-C5-3.2 Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical. MUS-C5-4 Creación/composición de música a partir de situaciones y/o contextos formales y estéticos específicos, utilizando acertadamente los recursos tecnológicos disponibles.
Desarrollar el proceso de preproducción de una obra musical inédita,.	MUS-C7-1. Formular proyectos musicales de manera pertinente y sistematizada. MUS-C7-2. Ejecutar, de manera colaborativa y efectiva, cada uno de los procesos básicos para la implementación de proyectos musicales.	MUS-C7-1.2 Diseño de proyectos de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-2.1 Participación efectiva con los equipos involucrados en los diferentes procesos con solvencia y obteniendo resultados que aportan para lograr el objetivo principal.

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
Desarrollar y culminar el proceso de producción (captura, edición, mezcla y exportación) de una obra	MUS-C5-3. Expresar, de manera clara y fluida, ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles. MUS-C6-1. Grabar material sonoro desde sus requerimientos técnicos, creativos y estéticos con criterios de calidad, según las necesidades y los contextos específicos. MUS-C6-2. Procesar material sonoro desde sus requerimientos técnicos, creativos y estéticos, según las demandas y los contextos específicos – Valorada en el curso de Mezcla 2.	MUS-C5-3.2 Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical. MUS-C6-1.1 Captura de fuentes sonoras aprovechando las posibilidades acústicas, de microfonía, equipos de audio y transporte de señal de acuerdo a contextos y fines creativos y estéticos específicos. MUS-C6-2.2 Finalización de fonogramas, mediante el uso adecuado de las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos.

Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje #1

Fundamentos conceptuales de objetos y paisajes sonoros

· Identificar los conceptos teóricos básicos de la psicoacústica (roeder) aplicado a la percepción tonal, dinámica, espacial y temporal.

· Análisis tipo-morfológico del objeto sonoro: conceptos básicos y clasificación de instrumentos musicales desde su naturaleza sonora.

· Caracterizar objetos y paisajes sonoros que representan culturalmente a grupos sociales.

Unidad de aprendizaje #2

Entrenamiento auditivo y la experiencia empírica con objetos y paisajes sonoros

· Identificar auditivamente sonidos de orden tonal y armónico.

· Identificar auditivamente Fenómenos acústicos de orden espacial y temporal.

· Identificar auditivamente distribución espacial de señales.

Unidad de aprendizaje #3

Desarrollo de proyectos de narrativa cultural desde el paisaje sonoro y la instrumentación

· Llevar a cabo el proceso de preproducción (lead sheet, score, maquetas secuenciadas) basada en una idea de fusión, mestizaje o hibridación musical, identificando objetos y paisajes sonoros que componen la identidad o representación musical de uno o más grupos sociales.

· Capturar, editar y consolidar el producto fonográfico.

Elaborar una sustentación que argumente los principales procesos de caracterización y composición de la pieza sonora desarrollada.

Metodologías de aprendizajes

En este curso, se aplicará el enfoque de aprendizaje activo, utilizando dinámicas basadas en casos o situaciones que simulan condiciones reales. Estas actividades teórico-prácticas se desarrollarán en laboratorios y campos, brindando a los estudiantes la oportunidad de enfrentar y resolver problemas basados en casos auténticos. El estudiante desplegará su capacidad investigativa al identificar contextos y casos relevantes. Se fomentará el trabajo autónomo, esperando que construyan su conocimiento a partir de la consulta bibliográfica, la interpretación de textos y la formulación de soluciones. También, se promoverá la reflexión sobre los procesos y experiencias para un aprendizaje más significativo. Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente proporcionará material audiovisual y multimedial, bibliografía y espacios de laboratorio como complemento didáctico. Con esta metodología activa y enriquecedora, se busca potenciar el desarrollo de habilidades prácticas y teóricas en los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos del mundo real en su campo de estudio.

Evaluación de aprendizajes

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Asesoría1	Asesoría1	15	Desarrollar el proceso de preproducción de una obra musical inédita, aplicando los elementos caracterizados de objetos y paisajes sonoros para lograr una fusión de estilo y/o género musical.	MUS-C7-1.2. Diseño de proyectos de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-2.1. Participación efectiva con los equipos involucrados en los diferentes procesos con solvencia y obteniendo resultados que aporta.
O. sonoros	O. sonoros	20	Caracterizar objetos sonoros y paisajes sonoros representativos de grupos sociales mediante una experiencia pragmática, con el propósito de utilizarlos creativamente en la producción de una canción inédita.	MUS-C5-3.2. Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical.

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Proyecto F	Proyecto F	25	Desarrollar y culminar el proceso de producción (captura, edición, mezcla y exportación) de una obra musical inédita que refleje los elementos caracterizados de objetos y paisajes sonoros, orientados hacia una fusión de estilo y/o género musical.	MUS-C5-3.2. Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical. MUS-C6-1.1. Captura de fuentes sonoras aprovechando las posibilidades acústicas, de microfonía, equipos de audio y transporte de señal de acuerdo a contextos y fines creativos y estéticos específicos. MUS-C6-2.2. Finalización de fonogramas, mediante el uso adecuado de las herramientas disponibles, de acuerdo con los contextos y fines creativos/estéticos específicos.
S.teórico1	S.teórico1	20	Identificar los conceptos fundamentales relacionados con la fenomenología de los objetos y paisajes sonoros, incluyendo sus aspectos dinámicos, espaciales, espectrales y temporales.	MUS-C5-2.1. Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
S.teórico2	S.teórico2	20	Identificar los conceptos fundamentales relacionados con la fenomenología de los objetos y paisajes sonoros, incluyendo sus aspectos dinámicos, espaciales, espectrales y temporales.	MUS-C5-2.1. Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).

Recursos de apoyo

Schafer, Murray R. (1994). El paisaje Sonoro y la Afinación del Mundo., Edición 3, Vermont, Destiny Books

Antoni Carrión Isbert (1998). Diseño Acústico de espacios Arquitectónicos, Edición 1, Universitat Politécnica de Catalunya, ISBN: 8483012529

Patrick N. Juslin (2011). Music and Emotion, Edición 1, Oxford University, ISBN: 9780199604968

Pierre Schaeffer (2017). Treatise on Musical Objects: An Essay Across Disciplines, Edición 1, University of California Press, ISBN: 9780520294301

Jean-Luc Nancy (2008). A la Escucha, Edición 1, Amorrortu Editores, ISBN: 8461090152

Critical Listening: How to Train Your Ears

https://www.shure.com/en-US/headphones-earphones/amplify/critical-listening-how-to-train-your-ears