

FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Entrenamiento auditivo III
Código de la asignatura	33010 - MUS
Periodo Académico	202320
Nrc	11249
Grupo	003
Programas/Semestres	MUS 03
Intensidad horaria	4
Intensidad Semanal	3
Créditos	2
Docente(s)	Katherine Ortega Salazar

Introducción o presentación general del curso

La actualidad de las artes sonoras y la industria musical requiere de profesionales con conocimientos técnicos, artísticos, estéticos y éticos que a través del trabajo con otros pueda proyectar diversas ideas. Por esta razón, se aborda la escucha, desde un sentido más general hasta uno más específico integrando la lógica, la practicidad y el entendimiento de los conceptos yendo de la mano con la sensibilidad artística, fortaleciendo así los conocimientos que se abordaron en los cursos anteriores, gracias a los cuales conocemos, comprendemos y aplicamos el sentido rítmico, melódico y armónico en las prácticas instrumentales y de creación.

En este curso, se trabajará el desarrollo de la lógica/síntesis del lenguaje musical en función de la creación y el análisis a través de 3 unidades que se desarrollan de manera paralela : Audición, Teoría y Lecto-Escritura.

Formación en competencias

MUS-C5-1. Codificar/Decodificar ideas o discursos musicales, de acuerdo con los sistemas de notación musical occidental.

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.

Objetivo general de aprendizaje

Aplicar las dimensiones armónica, rítmica y melódica del lenguaje musical en un ejercicio de creación.

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
Conocer los símbolos y elementos con los que se comunica en el lenguaje musical	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. Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Leer fragmentos rítmicos, melódicos y armónicos (cifrado americano y tradicional).	MUS-C5-1 Codificar/Decodificar ideas o discursos musicales, de acuerdo con los sistemas de notación musical occidental.	MUS-C5-1.2. Recreación e reinterpretación fragmentos musicales (ideas y/o discursos) a partir de la notación musical occidental.
Transcribir simultaneidades, ejercicios o fragmentos musicales rítmicos, melódicos y combinaciones	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-C5-1.1 Escritura de fragmentos musicales (ideas y/o discursos) utilizando apropiadamente recursos técnicos de la notación musical occidental.
Crear y sustentar el proyecto final, los conceptos abordados y decisiones tomadas.	MUS-C5-4. Crear ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles.	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).
Análisis de fragmentos musicales	MUS-C5-1. Codificar/Decodificar ideas o discursos musicales, de acuerdo con los sistemas de notación musical occidental.	MUS-C5-1.1 Escritura de fragmentos musicales (ideas y/o discursos) utilizando apropiadamente recursos técnicos de la notación musical occidental.

Unidades de aprendizaje

UNIDAD 1

Audición: Se refiere a la preparación auditiva de la transcripción

1. Dictados orales y escritos:

- Simultaneidades dentro y fuera de un contexto: Acordes de 4 sonidos con sus inversiones.
- Rítmico: Semicorcheas, figuras irregulares, sus silencios, puntillos y ligaduras en compases de 2/4 - 3/4 - 4/4 - 2/2 - 6/8 - 9/8 - 12/8.
- Melódico: Que incluyan retardos, apoyaturas, gestos melódicos en secuencia.
- Reconocimiento del Registro, Compás, Carácter y Tonalidad: Práctica de la forma en que se escuchan y descubren estos aspectos

UNIDAD 2

Teoría Musical: Se refiere a la comprensión teórica de recursos creativos musicales

- Construir acordes de 4 sonidos y sus 3 inversiones en cualquier tonalidad

- Reconocer las notas que permiten modular a tonalidades cercanas
- Analizar melódica, armónica y estructuralmente ejercicios musicales, transporte

UNIDAD 3

Lecto-Escritura: Se refiere a la lectura con voz, teclado o el instrumento propio de partituras en cifrado y pentagrama

- Leer ejercicios rítmicos o fragmentos musicales rítmicos que incluyan cambios de compás, amalgamas y/o modulaciones rítmicas.
- Leer ejercicios melódicos, fragmentos musicales melódicos y/o la melodía de obras musicales con cromatismos, modulaciones a tonos menos cercanos y extensiones (9 – 11 - 13).
- Crear una melodía con modulación y retorno a tonalidad original
- Hacer transcripciones, guías melódicas y guías para sección rítmica
- Invenciones melódicas sobre propuestas armónicas o rítmicas

De formación en valores y capacidades

El desarrollo de las habilidades procedimentales y conceptuales debe ir acompañado de las actitudinales, aquellas que complementan la formación de un ser humano integral y que le permitirán al estudiante, integrarse y desempeñarse en el mercado laboral reconociendo no solo los elementos técnicos y artísticos sino los humanos. Para este curso se enlistan los que se consideran indispensables. Su descripción en función del curso es:

Autonomía: La capacidad de reconocer las fortalezas/debilidades propias con respecto al programa de formación y la gestión de estrategias para fortalecer de manera individual su aprendizaje.

Trabajo con otros: La capacidad para aceptar y escuchar a los demás, en sus diferencias y similitudes, creando relaciones sinérgicas entre los miembros del grupo de personas para la búsqueda y alcance de un objetivo común o para la creación con el lenguaje musical.

Disciplina: Práctica constante de los elementos necesarios para desarrollar las capacidades musicales requeridas en el programa.

Manejo de herramientas tecnológicas: Utiliza herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo de su ejercicio creativo

Interdependencia: La capacidad de consolidar una idea a través de la confianza en las capacidades/habilidades del otro.

Metodologías de aprendizajes

A lo largo del curso, en los encuentros presenciales, se desarrollarán estrategias de estudio y práctica que permitan reconocer sus fortalezas y debilidades, comprender y aplicar los temas trabajados en las demás asignaturas profesionalizantes, garantizando su aplicación en situaciones reales y manteniendo la participación activa de los estudiantes, adicionalmente, se abordará el estudio de casos que permitan al estudiante plantearse soluciones reales a situaciones que se viven en el medio musical.

A través de talleres, trabajos, ejercicios de práctica en casa, se ahondará en la conciencia del lenguaje musical y además en la autonomía del estudiante en la construcción de su proceso.

PROYECTO FINAL

Entrenamiento auditivo III, Armonía III, piano complementario y Arreglos rítmicos

Docentes: Vanessa García – Kate Ortega - Julián Henao, Felipe Varela, Carlos Acosta

Semestre: Agosto Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN

Las asignaturas Entrenamiento auditivo, piano complementario, arreglos rítmicos y Armonía III se integran en un proyecto que busca que los(as) estudiantes a partir de la creación de una obra se acerquen a los perfiles mencionados en el perfil de egresado del programa* (interpretación, composición, arreglos, producción, etc.)

1 El programa apunta a formar profesionales integrales, autónomos y críticos, líderes en su profesión y generadores de un impacto enriquecedor, teniendo en cuenta los retos y desafíos de la sociedad. Véase el perfil del egresado en el siguiente enlace: [Musica | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales \(icesi.edu.co\)](https://www.icesi.edu.co/musica)

LINEAMIENTOS

Componer una obra de mínimo 40 compases con parámetros abordados en el programa de música de III semestre que relacionen conceptos de la lecto-escritura, la melodía, la armonía, los arreglos, la producción y el piano complementario. Para esto se tendrá en cuenta:

Transcripción: La escritura de la pieza deberá ser en formato piano y voz (sing and play) con un sistema específico (clave de sol) para la melodía y otro sistema para la escritura de la armonía (clave de sol y fa) evidenciando el encadenamiento de los acordes. Tenga en cuenta

que es necesario utilizar ambos cifrados, americano (en la parte superior de la melodía) y funcional (en la parte inferior del sistema correspondiente a la armonía).

Estructura: Estará dada por el o los géneros que se escojan para el acompañamiento. Como mínimo deberá tener dos secciones contrastantes A y B y estas se adaptarán a la forma sugerida por el género escogido. Es importante que estas dos secciones se encuentren conectadas por medio del recurso de las dominantes secundarias. Puede tener introducción, puente y coda como secciones adicionales.

Ritmo: Relacionar conceptos vistos como acento, división, contratiempo, compases binarios, etc.

Melodía: Identificar el motivo representativo de cada sección. Tener en cuenta conceptos como: frases, semifrases, período, desarrollos motivicos y el uso de los cromáticos disponibles de la tonalidad.

Armonía: Encadenamientos con y sin nota común, encadenamientos con inversiones, los acordes de sexta y cuarta, dominantes secundarias (acordes con 7a), transición a la tonalidad relativa o paralela y recursos adicionales que encuentre convenientes para el desarrollo musical de su creación vistos en el proceso.

Piano: el acompañamiento deberá aplicar uno de los ritmos vistos en la clase de piano complementario desde el semestre I al IV

Producción y arreglos: Diseñar una maqueta rítmica, tomando como base los recursos vistos en arreglos rítmicos. Los géneros a elegir para trabajar: Bossa nova, Funk, Salsa y Swing

Análisis:
Diseñar un cuadro que relacione los recursos utilizados en su creación que abarque todos los aspectos a evaluar en este proyecto (melódico, armónico, rítmico) e indicar el lugar en dónde se empleó en su creación.

Ejemplo:

Aspecto
lugar empleado (# de compás)
Recurso utilizado, explicación
melódico

Armónico

Rítmico

En la presentación del proyecto

Sustentación de manera presencial

Ejecución del piano (sección armónica) y la voz (melodía con solfeo) sobre la maqueta.

En la maqueta puede haber secciones adicionales que contengan melodía sin necesidad de ser solfeada (solamente las secciones adicionales como introducción, puentes o coda) según su género.

Sustentación oral del proceso creativo

Explique de manera clara y concisa por qué y cómo utilizó los elementos relacionados en la tabla del análisis.

Ejemplo:

¿Qué relación tiene la introducción con la obra?

¿Cómo llegó a las secciones?

Entregables (en Intu)

Partitura formato piano y voz (sing and play) de la creación, escrita en programa de edición sin olvidar la simetría y claridad de la escritura.

Tabla analítica de los recursos aplicados e indique en qué lugar fueron usados en su creación.

Maqueta completa del arreglo. Esta maqueta debe de contar con una estructura coherente según el género escogido (Intro, solos, mambo, coro-pregón, etc..)

Score del arreglo completo. Es obligatorio

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
Examen 1	Examen 1	20	MUS-C5-1.1 Escritura de fragmentos musicales (ideas y/o discursos) utilizando apropiadamente recursos técnicos de la notación musical occidental. MUS-C5-1.2 Recreación - reinterpretación fragmentos musicales (ideas y/o discursos) a partir de la notación musical occidental. MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).	MUS-C5-1. Codificar/Decodificar ideas o discursos musicales, de acuerdo con los sistemas de notación musical occidental. MUS-C5-2. Comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos.
Examen 2	Examen 2	20	MUS-C5-1.1 Escritura de fragmentos musicales (ideas y/o discursos) utilizando apropiadamente recursos técnicos de la notación musical occidental. MUS-C5-1.2 Recreación - reinterpretación fragmentos musicales (ideas y/o discursos) a partir de la notación musical occidental. MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).	MUS-C5-1. Codificar/Decodificar ideas o discursos musicales, de acuerdo con los sistemas de notación musical occidental. MUS-C5-2. Comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos.
P. Final	P. Final	30	MUS-C5-4 Creación/composición de música a partir de situaciones y/o contextos formales y estéticos específicos, utilizando acertadamente los recursos tecnológicos disponibles.	MUS-C5-4. Crear ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta los contextos dados y los recursos tecnológicos disponibles.

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
Proceso	Proceso	30	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción).	MUS-C5-2. Comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos.

Recursos de apoyo

Willems, E. "Solfeo, curso elemental" libro del maestro. Segunda edición 2004. Editions pro musica.

Willems, E. "Elementos de solfeo y armonía del lenguaje musical". Primera edición española 1995. Editions pro musica.

Sol Berkowitz, A new Approach to sight singing.

Jerry Coker - James Casale - Gary Campbell - Jerry Greene. Patterns for jazz.

Dante Agostini. "Solfeo rítmico", ediciones Dante Agostini.

Dante Agostini. "Solfege Syncopé", ediciones Dante Agostini.

Enric Herrera. "Teoría musical y armonía moderna", vol 1, edición Antoni Bosch, 1990.

Anne Carothers Hall. "Studying Rhythm". Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey.