

Teoría y análisis

Objetivos generales

- Desarrollar la capacidad de escucha, comprensión y reconocimiento de los elementos musicales abordados (ritmo, pulso, acento, tipo de compas, forma, altura, tipo de comienzo, figuras rítmicas de configuración simple y escalas).
- Establecer relaciones métricas para definir los diferentes tipos de compas (2, 3 y 4/4) utilizando los conceptos de pulso y acento como unidad métrica divisiva.
- Identificar las notas musicales en clave de SOL y FA, concepto y asimilación del pentagrama y endecagrama como sistema de lectura y escritura musical.
- Lograr una clara y certera clasificación de los instrumentos musicales según el tipo de funcionamiento (cordófonos, aerófonos, idiófonos).
- Poder establecer relaciones melódicas mediante el concepto de “altura” como disparador para la composición y comprensión de acordes y melodías ascendentes y descendentes.
- reconocer los procesos rítmicos y formales trabajados, tanto en la música académica como popular para una mejor asimilación de los mismos.
- Lograr crear motivos rítmicos y melódicos de corta y mediana duración para una mejor comprensión y aplicación de los elementos trabajados.
- Conocimiento histórico de las formaciones musicales vanguardistas y modernas. Rol de cada instrumento en las distintas formaciones musicales (clásicas y populares en los diferentes periodos)
- Poder relacionar las obras musicales analizadas con sus contextos culturales para una mejor asociación auditiva e interpretativa (tango, folklore, música académica, etc).
- Poder aplicar los conocimientos adquiridos mediante la creación personal y expresiva en otros lenguajes artísticos.
- Lograr interpretar de forma leída y entonada motivos ritmos y melódicos para así mejorar su aplicación en la práctica interpretativa.

Contenidos

1. *Reconocimiento auditivo en el análisis musical*

- Realizar una primer escucha generalizada, en primera instancia, para ayudar a encontrarse con los elementos temático – formales trabajados, para en una segunda escucha más analítica, mejorar su reconocimiento y asimilación.
- Realizar una construcción grafica de la estructura musical (forma) para ayudar a guiar, en la escucha de la obra, su reconocimiento, trabajando paralelamente el contexto melódico, instrumental y armónico básico de la misma, también el contexto temporal, como así las texturas, matices musicales y tempo para lograr una concepción interpretativa amplia.
- Trabajar las figuras rítmico - melódicas en grupos para lograr organizar secuencias cortas, medianas y largas. De esta manera trabajar la jerarquía de cada una en función de la duración. Concepto de figuras y compases de valor regular e irregular.
- Identificar mediante ejemplos auditivos, cambios de textura, timbre y velocidad. Reconocer mediante los conceptos de “tensión y relajo” los puntos climax de una obra para ayudar a la interpretación de una obra y su reconocimiento formal.
- Trabajar sobre melodías simples como herramienta para la comprensión de características generales como el movimiento (grado conjunto o salto), movimientos direccionales y contrarios (ascendente o descendente) y la repetición.

2. *Interpretación y composición musical*

- Realizar procedimientos compositivos que lleven al alumno a reconocer los géneros trabajados, de carácter popular como académico.
- Trabajar sobre la escala de DO mayor para el entendimiento de las funciones armónicas tradicionales, grados de la escala y acordes de la misma.
- Poder establecer criterios que lleven a una mejor construcción de la idea musical.
- Utilizar los conceptos de forma como estructura primaria para la construcción de la obra.
- La selección y organización de los roles que cumplirán los diferentes instrumentos en la composición en función de la textura musical deseada (utilización de timbres, contrastes y alturas)
- Poder aplicar los procedimientos de repetición e imitación para ayudar a la comprensión y análisis de las formas musicales tradicionales.

UNIDAD 1:

Aspecto rítmico: Pulso, acento (tiempos fuertes y débiles), tipos de comienzo (tético, anacrúsico y acéfalo), división. Velocidad lenta y rápida. Duración de las figuras rítmicas (corta, media y larga), utilización de grafías analógicas para una primer asimilación de duración.

Aspecto melódico: melodías ascendentes, descendentes y altura.

Aspecto formal: motivos melódicos, propuesta- respuesta.

UNIDAD 2:

Aspecto rítmico: blanca, negra, corcheas y silencios. Compases binarios, grupo de negra y corchea. Compases binarios (2/4, 3/4, y 4/4). Línea divisoria, barra de final y de repetición. Utilización de grafía convencional (pentagrama)

UNIDAD 3:

Aspecto melódico: Utilización de pentagrama y endecagrama, Claves de sol y fa. Escala de Do mayor. Tonos y semitonos. Concepto de "octava" y su aplicación en clave de sol.

Aspecto rítmico: Utilización de semicorcheas y silencio respectivos.

UNIDAD 4:

Aspecto rítmico: Compases en división ternaria (6/8). Figuras y grupos rítmicos de negra con puntillo y silencio, tres corcheas, negra y corchea, blanca con puntillo.

Aspecto armónico: acorde y arpeggio de Do Mayor. Funciones armónicas I IV y V.

Aspecto melódico: intervalos 3ra, 5ta y 8va

Aspecto tímbrico: clasificación de los instrumentos e identificación de los mismos.

UNIDAD 5:

Aspecto rítmico: Compases ternarios, 9/8 y 12/8. Compases binarios, combinación de figuras largas con cortas.

Aspecto melódico: intervalos de 2da, 4ta y 6ta.

Armaduras de clave, tonalidades con sostenidos y bemoles. Utilización del Cifrado americano. Alteraciones accidentales.

UNIDAD 6:

Aspecto rítmico: utilización de la sincopa y el tresillo sobre compases binarios y compuestos (construcción y análisis)

Aspecto formal: reconocimientos de formas simples (A B / A B A) análisis auditivo y en partitura.

EVALUACION

Para aprobar la cursada los alumnos deberán:

1. acreditar el 80% de asistencia a las clases
2. entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos acordados con una calificación de 4 (cuatro) a 6 (seis) puntos. Aprobar dos instancias de evaluación parciales, una al final de cada cuatrimestre (cada examen constara de las siguientes etapas: lectura hablada, entonada y rítmica sobre material trabajado en clase y a primera vista. Una parte escrita de carácter teórico y una parte escrita de carácter auditivo) con una calificación de 4 (cuatro) a 6 (seis) puntos.
3. El examen final incluye todos lo abordado en el programa

Los criterios para la aprobación de cada examen serán el correcto conocimiento e implementación de los contenidos teóricos abordados en clase y una fluida lectura solfeada y entonada de los ejercicios.