

AUDIOPERCEPTIVA (64 hs.)

- Contenidos Mínimos:

La música a través del cuerpo: Postura –asociación / disociación de ejes posturales; Motricidad –Articulaciones, Flexibilidad, Relajación (Tensión, Distensión); Respiración – Dosificación; Escucha Activa; Emisión Integradora –de los aspectos antes mencionados. **El movimiento en el tiempo y el espacio.** Sonido y Silencio. Silencio en reposo y Silencio musical expresivo. Pulso –regular, irregular- , Acento y subdivisiones del Pulso. Métricas regulares e irregulares. Dinámicas, Metronomía, tempi. Direccionalidades, Interválicas, Tonalidades, Modalidades, Fraseos, Intensidades, Caracteres. Motivos rítmicos y melódicos generados desde células mínimas. **Principios básicos generadores y organizadores de las formas musicales:** repetición, contraste, retorno.

Fundamentación:

El hecho de que, como suele decirse, con bastante asidero, más allá de hacerlo conciente o inconscientemente, que “la música está al alcance de todos” tiene más bien que ver con la naturaleza fugaz pero inmanente e “invasiva” del sonido, su materia prima.

Se habla mucho de la Música pero por la naturaleza abstracta, etérea y “transparente” de su materia prima, el Sonido, pocas veces nos detenemos, seamos músicos o no, en observar con detenimiento como es que el oído y el cerebro reciben la información musical y sonora en general.

Se ha escrito e investigado mucho acerca de la Audiopercepción pero este conocimiento aun no ha impactado en el saber cotidiano. Es por ello que, muy lejos del rigor científico que sin duda esta temática merece, he aquí la pretensión de desarrollar y mostrar “una forma posible de entender la manera en la que los seres humanos percibimos los sonidos y la música”.

La Música ANTES DE LA MÚSICA...encontramos aquí dos pre-existencias musicales. En los sonidos que nos rodean, por una parte, y en las ideas sonoras que nacen en la inspiración y se albergan en la mente de todo ser humano. Resulta obvio y significativo a la vez reconsiderar la existencia de “lo sonoro” antes de “de lo emitido”. La Música DURANTE LA MÚSICA...En este caso, estamos ante lo más conocido “y reconocido”, profesional y cotidianamente hablando, “la música emitida y escuchada”. Y finalmente, la Música DESPUÉS DE LA MÚSICA...la música “resonada”, es decir, la rememoración lógica y muchas veces espontánea de “lo escuchado”, de cómo ese fenómeno tan incisivo e insistente que surge de la yuxtaposición y/o superposición más que inmediata de sonidos que conocemos milenariamente por MÚSICA.

Por otra parte, pese a que “el sonido muere casi al mismo tiempo que nace”, el discurso musical llega a nosotros en pequeños y “micro-segundésimos”, “micro-momentos” ó Niveles en función de concebir a la Percepción Sonora como un continuo de ultra-brevísimos estadios en los que el ser humano recibe y comprende el Hecho sonoro y/o musical, tanto sea, insistimos, “antes, durante o después de la Música”.

A su vez, nuestra naturaleza fisiológica y ambiental, “nuestro cuerpo y la madre naturaleza tienen su propia música” y es allí, en ese “ANTES Vital de la Música” en donde los que no son y especialmente los que sí son músicos podemos y debemos recuperar la fuente de nuestra inspiración, de nuestra expresividad, de nuestro hacer musical en definitiva, ya sea a nivel interpretativo o compositivo. De allí el nacimiento, en esta Propuesta a través de la cual se pretende formar y “despertar” a los Niveles Para-Musicales como les hemos dado a llamar,

refiriéndome así a los “estadios” previos por los que pasa cada Ser en conjunto con su Entorno y a través de su Cuerpo para encontrarse con el Sonido y la Música.

Finalmente, y estableciéndonos en una situación musical, sea ésta de Aprendizaje, Interpretación, Creación o Escucha, volviendo a los primeros párrafos, diremos que es probable que escuchemos por un orden de Niveles Musicales y Para-musicales, ya pre-configurado en nuestra naturaleza humana, por lo cual es naturalmente saludable y recomendable dedicar un Momento a cada uno de esos Niveles a la hora de enseñar, crear o escuchar una canción, un tema o una obra musical, por dar algunos simples ejemplos. Si nos fijamos, el orden y los niveles planteados tienen directo correlato con la historia natural del Hombre como especie y como individuo, lo cual no es un dato menor: quizás la sabiduría encarnada en nuestra audiopercepción.

Objetivos:

- Conocer y dominar eficientemente los elementos fundamentales de la Audiopercepción Musical: Métrica y Mélica, a través del desarrollo de habilidades básicas de:
 1. Reconocimiento auditivo: Corporización. Memorización-Repetición. Análisis. Dictado.
 2. Aplicación: Corporización. Lectura. Creación. Auto-dictado.
- Conocer los fundamentos funcionales de los elementos de la música en el contexto de la Grafía Analógica.
- Utilizar *exclusivamente* la voz y las posibilidades sonoras del propio cuerpo para una interpretación vocal y percusiva eficientes (SIN el auxilio de instrumento musical mecánico de ningún tipo).
- Valorar los niveles de desarrollo humano y personal en el dominio motriz y racional de la Audiopercepción Musical como base fundamental para su enseñanza y aprendizaje.
- Valorar el desarrollo analítico y creativo del Lenguaje Musical como base fundamental para la práctica docente musical.
- Identificar el rol de la Audiopercepción Musical en los diferentes aspectos y situaciones del Hecho Musical –artístico y educativo.

Contenidos:

Unidad 1.

Introducción general e inicial a los Niveles “Para-musicales”® de Audiopercepción.

- Introducción:
 - o Generalidades. Clasificaciones y relaciones.
 - o Asociación – Disociación – Reasociación
 - o Atención sin tensión. Flexibilidad tonificada.
 - o Prácticas y vivencias iniciales.

Unidad 2.

Desarrollo específico de Niveles “Para-musicales” de Audiopercepción.

- **PRESENCIA:** o Nivel de la **POSTURA:**
 - o Ejes posturales principales.
 - o Propia Conciencia de Sí mismo
 - o Presencia en el Espacio: la Postura, el Peso y la Gravedad del cuerpo en relación al espacio, en Equilibrio ó Desequilibrio.
- **CUERPO:** o Nivel del **MOVIMIENTO** de las **ARTICULACIONES:**
 - o Relaciones con el dominio rítmico y percusivo.
 - o Tensión y distensión de las articulaciones, inferiores y superiores.
- **AIRE:** o Nivel de la **RESPIRACIÓN:**
 - o Relaciones con el dominio melódico y vocal.
 - o Inhalación. Retención. Exhalación. Dosificación (Apoyo).
- **OÍDO:** o Nivel de la **AUDICIÓN:**
 - o Percepción.
 - o Memorización.
- **SONIDO:** o Nivel de la **EMISIÓN :**
 - o Repetición.
 - o Creación.

Unidad 3.

Aplicaciones musicales de Niveles “Para-musicales” de Audiopercepción.

- Relaciones y consideraciones entre Niveles “Para-musicales” y con los Niveles musicales.
- Sonido y Silencio:
 - o Silencio en reposo y Silencio musical expresivo.
- Métrica:
 - o Métricas regulares e irregulares. Tactus. Sub-tactus. Tatum. Metro. Hipermetro.
- Mélica:
 - o Contorno.
 - o Direccionalidades, Interválicas,
 - o Escalísticas. Tonalidades, Modalidades.
- Principios básicos generadores y organizadores de las formas musicales:
 - o Repetición. Contraste. Retorno.
 - o Fraseos, Intensidades, Caracteres.
 - o Motivos rítmicos y melódicos generados desde células mínimas.

En síntesis...

POSTURA <i>Sana</i>	MOTRICIDAD <i>Flexible</i>	RESPIRACIÓN <i>Fluida</i>	ESCUCHA <i>Atenta</i>	EMISIÓN <i>Plena</i>
Verticalidad Lateralidad Asociación Disociación	Flexibilidad de Articulaciones	Inhalación Retención Exhalación Dosificación.	Sonido/s Silencio/s (inmóviles y Movilizados)	Integración Total Canalización de la Energía

Habilidades: *el alumno/a debe ser capaz de:*

- **Vivenciar-corporeizar** los *elementos musicales* aprendidos a través de la práctica guiada o propia de los Niveles “Para-musicales”.
- **Fundamentar** la *funcionalidad* de cada *elemento* en el contexto de los Sistemas Musicales partiendo de su Vivencia-Corporeización.
- **Reconocer** los *elementos* en producciones musicales ajenas. (Audición, Corporeización, Análisis. Dictado)
- **Aplicar** los *elementos* en producciones musicales ajenas, propias o compartidas. (Corporeización, Lectura analógica, Creación, Autodictado).

Metodología:

- Clases expositivas.
- Audiciones guiadas con ejemplos pertinentes.
- Dinámicas corporales.
- Lectura de partituras analógicas de cátedra.
- Creaciones de los alumnos y su lectura.
- Dictados rítmicos – melódicos analógicos

- PRÁCTICA CORAL – Ensayos y Presentaciones públicas: **Proyecto Interdisciplinar** CORO del IFDC-VM.

Régimen Académico:

- Condición de Alumno **Regular**:
 - o 70% de asistencia a clases regulares, evaluaciones, *ensayos y presentaciones corales*.
 - o Aprobación de trabajos prácticos, evaluaciones teóricas y parciales con 4 (cuatro) o más.
 - o Examen Final: Examen de carácter teórico-práctico que incluye todos los contenidos desarrollados en el cuatrimestre. Aprobación con 4 (cuatro) o más.
- Condición de Alumno **Promocional**:
 - o 80% de asistencia a clases regulares, evaluaciones, *ensayos y presentaciones corales*.
 - o Aprobación de trabajos prácticos, evaluaciones teóricas y parciales con 7 (siete) o más.
- Condición de Alumno **Libre**:
 - o NO INCLUÍDA.

Bibliografía de cátedra:

- Malbrán, Silvia (2007). El oído de la mente.
- Donoso A., Jaime: Introducción a la Música en 20 lecturas. Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997.

- Azcurra, Claudio D.: 30 Lecturas rítmicas analógicas iniciales. 2011.
- Azcurra, Claudio D.: 30 Lecturas melódicas analógicas iniciales. 2011.
- Discografía: selecciones de ejemplos relacionados a los contenidos de la disciplina.