

Prof. Luis M. Álvarez

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA RECINTO DE RÍO PIEDRAS**

PRONTUARIO DEL CURSO -V Curso en Línea con al menos 3 reuniones sincrónicas

I. Título Introducción al Repertorio del Arte Musical

II. Codificación del curso MUSI 3145

III. Número de horas/créditos

Tres créditos; tres horas de conferencia en la semana, y 48 horas de conferencia semestral.

IV . Pre-requisitos No hay pre-requisitos.

Descripción del curso:

Este es un curso introductorio de la música. En el curso se estudian las características fundamentales de los lenguajes musicales e instrumentos que hemos heredado de viejos mundos europeos, hispano-árabes, africanos, e indoamericanos que hoy forman parte de Las Américas y el Caribe, herencia cultural que aprenderemos a apreciar en los géneros musicales estudiados en clase. Siendo el lenguaje de la música fundamental para la expresión y comunicación de nuestras emociones, es importante analizarlo desde la perspectiva académica intelectual, y sobre todo cultural, ya que las diferentes variantes y categorías socio- culturales de la música nos ayudan a comprender nuestro entorno inmediato, las tradiciones y costumbres en las cuales la música juega un papel importantísimo en la definición de nuestra identidades socio- culturales.

V. Objetivos generales del curso:

Al finalizar el curso el estudiante:

1. Podrá reconocer e interpretar motivos criollos representativos de diversidad de géneros musicales puertorriqueños, de Europa y Latinoamérica.

2. Podrá interpretar un pequeño repertorio de canciones en un teclado o en la aplicación de Perfect Piano, así como interpretar un glosario de motivos rítmicos asociados con nuestra herencia musical hispanoárabe, africana, e indoamericana, así como un pequeño repertorio de piezas musicales, de los viejos mundos de Europa, América, y el Caribe.

3. Será capaz de identificar las características del lenguaje o lenguajes musicales representativos de nuestra herencia musical socio-cultural de los viejos mundos de Europa y España y de los nuevos mundos de América y el Caribe, dando margen para la búsqueda y auto exploración para

ampliar el auto estudio de géneros y repertorios que motiven al estudiante a conocer mas sobre los elementos socio-culturales que sirven para definir la música como recurso de definición cultural de todos los pueblos del mundo.

4. Será capaz de distinguir diferencias estructurales de forma y contenido musical, conceptos auditivos de la estética musical relativa a los diferentes periodos musicales, así como los compositores y algunas de sus obras y géneros musicales mas representativas del periodo barroco al Siglo 21.

VI. Unidades, contenido y distribución del tiempo

Bosquejo de contenido:

Primera Unidad: Introducción al Lenguaje de la Música

Esta Primera Unidad titulada **Introducción al Lenguaje de la Música**, esta compuesta de dos talleres: Un taller de percusión de motivos rítmicos criollos asociados; y un segundo taller para agilizar el aprendizaje de piezas musicales partiendo de la notación silábica fuera del pentagrama, y luego transcribirla a notación musica en varias tonalidades. Y gradualmente incrementando el repertorio de piezas tanto esn tonalidades mayores, y tonalidades menores.

Primer taller: Introducción a la voces rítmicas onomatopéyicas:

Una **voz rítmica onomatopéyica** es aquella que utilizando los acentos fuertes y débiles, en nuestro caso, de nuestro idioma español, recrea el sonido rítmico que se quiere expresar en el instrumento percusivo. Muchas de estas voces rítmicas, o motivos rítmicos nos vienen de antaño como son "pan café con, pan café con", que repetidas continuamente se convierten en un motivo rítmico asociado con géneros musicales como la contradanza, o el tango, entre otros géneros musicales, o "chefa que chefa", "chefa que chefa", etc., voz rítmica onomatopéyica asociada por igual con otros géneros. Pero también extraordinarios solista de la tradición crean sus propias voces rítmicas onomatopéyica como el legendario Ismael Rivera creador de sus propias voces rítmicas onomatopéyicas, como por ejemplo: "Chubalacatera maquinolandera, chubalacatera maquinolandera,"...etc. Lo curioso es que los estudios e investigaciones de voces rítmicas, recogidos por mucho investigadores, a mi entender, resultan en tremendos estudios ritmicos que definen vocabularios rítmicos de diferentes países, glosarios rítmicos que resultan en glosarios de motivos rítmicos asociados con géneros musicales representativos de la música de diferentes países.

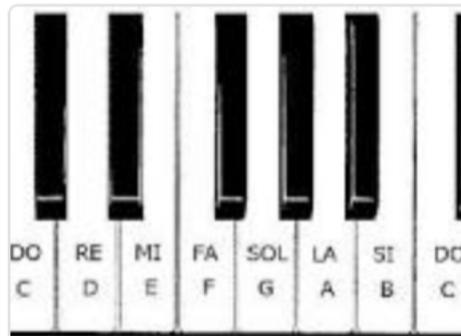
Lo extraordinario desde el punto de partida de la docencia, solo toma segundos en el estudiantado oír e inmediatamente imitar una voz onomatopéyica repetidamente, sea en un pupitre, o en un instrumento de percusión, voz que sirve tanto para aplicarla a un género musical, o simplemente para imitarla coreograficamente con el cuerpo y enseñar a bailarla, y escribirla ritmicamente en notación musical, tal y como se le enseña a los estudiantes.

Talleres: 2. Taller de interpretación de piezas musicales

Método para poder agilizar la interpretación de piezas musicales.

Metodología:

Mi metodología consiste en enseñar el **Lenguaje de la Música**, escogiendo un repertorio musical de piezas musicales comenzando con tres notas, do, re, mi, utilizando el sistema de notación silábica de la escala de do mayor, comenzando con las notas do, re, mi fuera del pentagrama. Para comenzar el curso, es requisito bajar del internet la aplicación **Perfect Piano** y programar esta aplicación para que sobre las teclas aparezcan los nombres de las teclas blancas do re mi fa sol la si do como en el siguiente ejemplo:

El estudiante tiene que aprender de memoria el repertorio silábico de piezas musicales y tocarlo de memoria en la aplicación de Perfect Piano. El método es sumamente sencillo y consiste en sustituir la letra de una canción por las notas musicales, lo que identificamos en el curso como notación silábica. Estas piezas musicales se organizan en base de la cantidad de notas que poseen. Esto es, piezas de 3 nota, luego de 4, de 5, etc.

La notación silábica de las piezas identifican la duración de un tiempo con una sílaba, esto es mi equivale a la nota mi del teclado con un tiempo de duración, y mii, a la nota mii de dos tiempos, y miii a la nota mi de cuatro tiempos de duración. Con esta metodología va aprendiendo a silabizar la pieza con la entonación de las notas musicales de diferentes duraciones, y gradualmente ir transcribiendo las piezas al pentagrama en la clave de sol, y luego a la clave de fa, sustituyendo la notación silábica por notación musical normal de negras, blancas, blancas con puntillos, redondas, silencios en variedades de compases de dos, tres, cuatro tiempos, compases compuestos, y compases aditivos, e inclusive corcheas.

Como parte de esta introducción al Lenguaje de la Música, es obligatorio que el estudiante aprenda a interpretar un repertorio de canciones que luego se transcriben en el pentagrama en Clave de Sol,

Objetivos:

El estudiante se familiarizara con las características generales del lenguaje musical clasificación de los registros vocales: soprano, mezzo, alto, contralto, contra tenor, baritono, bajo, y bajo

profundo. Aplicando mi teoría de "todos podemos cantar si descubrimos nuestro registro vocal", cada estudiante experimentará en un taller colectivo, una prueba de canto para poder descubrir su propio registro vocal de once notas de manera que pueda descubrir su instrumento vocal natural y adaptar sus canciones preferidas a su registro.

En esta unidad se estudiarán los tres elementos del sonido como son la **melodía**, la **armonía**, y el **ritmo**. y las cinco propiedades del sonido que son la **altura**, **duración**, **timbre**, e **intensidad**.

Se ofrecerán además dos talleres concurrentes: 1. El estudio y ejecución inmediata de glosarios rítmicos interpretados con voces onomatopéyicas y 2. La enseñanza de melodías sencillas de tres a seis notas partiendo de la notación silábica a la notación musical en Clave de Sol.

2. Esta primera unidad estará compuesta de talleres prácticos de enseñanza e interpretación del lenguaje musical para aplicar los conceptos elementales de lectura y ejecución, utilizando teclados gráficos, teclados reales como el piano, teclados virtuales, y otros instrumentos virtuales como guitarras, baterías, bongoes, utilizando aplicaciones bajadas del internet a celulares, ipods, ipads, y androides, o a la computadora, combinando esta tecnología con instrumentos naturales, la voz humana, y el baile.

El objetivo del primer taller es lograr que el estudiante pueda aprender a utilizar los recursos virtuales (*open source*, esto es gratis) para poder montar un repertorio de piezas o fragmentos de piezas musicales asociadas con los tres elementos básicos del lenguaje musical (**melodía**, **armonía**, y **ritmo**). Este montaje de piezas conlleva el aprender las técnicas y la disciplina para dominar y ejecutar piezas musicales sencillas de tres a seis notas, de manera que el estudiante aprendiendo a leer la música, pueda comprender los componentes básicos del lenguaje musical, incluyendo la lectura gráfica del lenguaje musical utilizando el pentagrama con sus figuras o símbolos de escritura que ademas de servir como introducción al lenguaje de la música sirve como promoción de lo cursos introductorios de lectura Musi 3175 y Musi 3176 que se ofrecen en el Departamento de Música.

Glosario de ritmos criollos

La implementación de Moodle en este proceso de aprendizaje del lenguaje de la música fomenta como reto de enseñanza-aprendizaje de este idioma la búsqueda e implementación de los recursos tecnológicos contemporáneos de comunicación a la distancia. El reto es ese: Comunicar a la distancia utilizando toda las herramientas virtuales que

nos faciliten el proceso de enseñar y aprender fuera del proceso tradicional del contacto presencial directo en un salón de clases. Dentro de esta perspectiva,

Moodle resulta ser una herramienta extraordinaria de organización y ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje que hace posible en cierta manera poder sustituir con mucha efectividad la tarea de poder llevar este proceso pedagógico contemporáneo y novedoso para la enseñanza del lenguaje de la música y todas las demás disciplinas de estudio.

B: Segunda parte del curso se compone: Géneros, obras, compositores, estilos musicales, del Periodo Barroco al Siglo 21.

Estrategias Instruccionales para la evaluación estudiantil:

Análisis musical auditivo y práctico de ritmos, géneros musicales, conjuntos, artistas distinguidos, compositores, ubicados dentro de nuestras tradiciones y eventos culturales, utilizando conferencias ilustradas, análisis de lecturas asignadas disponibles en la páginas cibernéticas del curso como, videos, enmarcado el todo dentro del estudio de nuestros diferentes géneros musicales folklóricos, populares, y clásicos.

Recursos mínimos disponibles o requeridos:

Proyección online de la página cibernética del curso en la cual están depositadas obras musicales de los compositores e intérpretes de la música puertorriqueña popular, clásica, representativa de géneros musicales clásicos, populares, folklóricos y religiosos, y artículos, películas, documentales, y videos, así como quizzes y exámenes del curso depositados en mis páginas cibernéticas del curso.

Para la evaluación del curso se tomarán en cuenta:

Exámenes, reseñas, monografías, la asistencia a clases al curso online que se registrará en el curso de Moodle, podrán utilizarse como recursos de evaluación.

Sistema de calificación

100-90 =A , 89-80 = B, 79-70 =C, 69-60 =D, 59-50 =F

Ley 51

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a

sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas

sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional

contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.

130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por

conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la

Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento

con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Bibliografía en proceso de revisión

Nota: Muchas fuentes bibliográficas, lecturas y videos están incluidos en la página cibernética del curso pero hay artículos y otros materiales cibernéticos que hay que reubicarlos en mi nueva página <https://www.luismanuelalvarez.com>. XII. Bibliografía

Ivy, Donald, (1977) Sound Pleasure (a Prelude to Active Listening). New York: (Schirmer Books) Macmillan Publishing Co., Inc. Barroff, Edith, and Iwin, Marjory. (1976) Music in Perspective. New York. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Grout, Donald J. (1960) A History of Western Music. New York: W.W. Norton & Co. Inc. Donington, Robert. (1962) The Instruments of Music. New York: Barnes & Noble, Inc. (1962) Ewen, David. (1965) The World of Great Composers 'from Palestrina to Debussy'. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Hower & Casper.

(1960) Enciclopedia de la Música. Barcelona: Editorial Noguar, S. A. Machlis, Joseph and Forney Kristine. (1995) The Enjoyment of Music, Seventh Edition, W.W. Norton & Co. Inc. Miller, Hugh M. (1968) Introduction to Music (a guide to good listening). New York Barnes & Nobles, Inc. Morgan, Robert P. (1992) Anthology of Twentieth-Century Music, W.W. Norton & Company, London. Pauly, Peinhard G. (1965) Music in the Classic Period. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Rice, James G. (1971) The Humanities. New York: McGraw-Hill, Inc. Rusell, Armand and Trubitt. (1992) The Shaping of Musical Elements, Volume Two. Schirmer Book. Turek, Ralph. (1992) Analytical Anthology of Music. Second Edition. McGraw Hill. Gordon, Edwin, The Psychology of Music Teaching. New Jersey: Prentice Hall, Inc. (1971) Berry, Wallace. (1966) Form in Music. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Abraham, Gerald. (1966) A Hundred Years of Music. Chicago: Aldice Publishing Co. Winold, Allen. (1966) Elements of Musical Understanding. New Jersey: Prentice Hall. Wright Carig. (1996) Listening to Music, Second Edition. West Publishing Company. Grabaciones:

Listado de talleres de ejecución, lectura y escritura: María tenía una oveja

Jingle bells,

Himno a la alegría de Beethoven

Oh When the Saints,

Ah vous dirai-je, Maman" -Mozart (ABC o Twinkle, twinkle, con variaciones con ritmos criollos de Luis M. Alvarez) Introducción a los ritmos criollos (motivos rítmicos criollos). Ah vous dirai-je, Maman" -Mozart (ABC o Twinkle, twinkle, con variaciones con ritmos criollos de Luis M. Alvarez)