

ESCUCHA IMAGINA REPRESENTA

Cuadernos de entrenamiento auditivo

VOLUMEN 2

Cuaderno del profesor

Germán Romero • Mauricio Lazarczyk • Paola Aguilera

Agradecimientos: Francisco Gómez, Eduardo Toledo, Vicente Martínez, Mario Cabuto, Alejandro Torres, Javier Aguilera, Blanca Zertuche y Natalia Morales.

Alumnos que participaron en el grupo piloto: Geraldine Jaramillo Borja, Valeria Torres Gutiérrez, David Isaí Téllez Moctezuma, Demian Ugalde Castell del Oro, Camila Revelo Vielma, Ulises Revelo Vielma, Ana Tamara Illescas Oropeza, Nayeli Montserrat Ayala Laudino, Azul Mabel Tecxis Velázquez, Francisco Uribe Laudino, Jorge Chávez García, Marian Ameli Loera Velasco, Javier Cabrera Perea, Yazmín Bolaños Aguilar.

ESCUCHA-IMAGINA-REPRESENTA

Cuadernos de entrenamiento auditivo

Volumen 2

Cuaderno del profesor

1ª edición: Julio de 2018

Diseño, diagramación e ilustraciones: Natalia Gurovich.

Revisión y corrección de textos: Marlene Zertuche

Edición de gráficos: Omar Hernández Lazo

© Germán Romero Pacheco, José Mauricio Lazarczyk Márquez, Mónica Paola Aguilera Zertuche

© Dinsic Publicacions Musicals, S.L.

COEDICIÓN: SECRETARÍA DE CULTURA CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

DINSIC Publicacions Musicals, S.L.

D. R. © 2018 SECRETARÍA DE CULTURA

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Av. Río Churubusco N° 79, Col. Country Club, C.P.

04220, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

D. R. © 2018 DINSIC PUBLICACIONS MUSICALS, S L.

Gran Vía de les Corts Catalanes, n. 529

08011 Barcelona

TTodos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito, de la Secretaría de Cultura y Dinsic Publicacions Musicals, S..L.

Impreso en Service Point El Prat del Llobregat (Barcelona)

Service Point

Pau Casals, 161-163 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Depósito legal: B 20252-2018

ISMN: 979-0-69231-859-0

ISBN: 978-84-16623-37-2

ISBN: 978-607-745-922-4

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

 dinsic.com

ÍNDICE

PREFACIO		
PRIMERA PARTE:	GUÍA METODOLÓGICA	1
CAPÍTULO 1:	ESTRUCTURA Y CONTENIDOS	3
CAPÍTULO 2:	METODOLOGÍA PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTÍMULOS SONOROS COMPLEJOS	10
SEGUNDA PARTE:	EJERCICIOS	17

RITMO

UNIDAD 1	Nivel 1. Negra con puntillo y corchea, negra con puntillo y dos semicorcheas	19
	Nivel 2. Corchea y negra con puntillo	19
	Nivel 3. Síncopa de negra	19
	Nivel 4. Silencio de corchea y dos semicorcheas	20
	Nivel 5. Dos semicorcheas y silencio de corchea	20

UNIDAD 2	Nivel 1. Corchea con puntillo y semicorchea	20
	Nivel 2. Semicorchea y corchea con puntillo	21
	Nivel 3. Síncopa de corchea	21
	Nivel 4. Silencio de semicorchea y tres semicorcheas	21

UNIDAD 3	Nivel 1. Compás compuesto: negra con puntillo, negra y corchea, tres corcheas	22
	Nivel 2. Compás compuesto: silencio de negra y corchea, silencio de corchea y dos corcheas, corchea y negra	22

UNIDAD 4	Tresillo	22

UNIDAD 5

Repertorio

1. F. Schubert, Sonata en La bemol mayor, D. 557 No. 5, I. <i>Allegro moderato</i>	23
2. C. P. E. Bach, Polonaise, BWV Anh 125	24
3. C. Debussy, Le Petit Nègre , <i>Allegro giusto</i>	26
4. G. F. Händel, Sonata para Violín en Mi mayor, I. <i>Adagio</i>	27
5. R. Schumann, Sizilianisch, Álbum de la juventud, Op. 68, No. 11, <i>Schalkhaft</i>	27
6. B. Bartók, Mikrokosmos, Volumen 2, No. 41, <i>Adagio</i>	29
7. A. Dvořák, Sonatina, Op. 100, IV. <i>Allegro</i> (sección <i>Molto tranquillo</i>)	29

MÚSICA TONAL

UNIDAD 1

Reconocimiento de los modos mayor y menor

En repertorio	31
1. R. Schumann, Wilder Reiter , Álbum de la juventud, Op. 68, No. 8	31
2. J. P. Rameau, Suite Dardanus , Tambourin	32
3. E. Halfter, Danza de la pastora , <i>Allegretto vivace</i>	33
En melodías	35

UNIDAD 2

Melodía

En modo mayor	36
1. F. Poulenc, Novelette I en Do mayor, <i>Moderé sans lenteur</i>	36
2. S. Revueltas, Música para charlar , (sección <i>Moderato</i>)	37
3. W. A. Mozart, Sonatina vienesa No. 4 en Si bemol mayor, II. Minueto, <i>Allegretto</i>	38
4. L. van Beethoven, Sonatina en Sol mayor No. 1, II. Romanze, <i>Allegretto espressivo</i>	39
5. J. Haydn, Cuarteto de cuerdas en Fa mayor, Op. 3, No. 5, III. Menuetto-Trio	39
En modo menor	40
1. L. Mozart, Menuett en Re menor, Cuaderno de Wolfgang	40
2. R. Schumann, Erster Verlust , Álbum de la juventud, Op. 68, No. 16, <i>Nicht schnell</i>	41
3. H. Purcell, Menuet en La menor, Z. 649	42
4. M. Bernal Jiménez, Suite Antigua Valladolid , Minuet II, <i>Stesso tempo</i>	43
5. A. Corelli, Sonata para Violín No. 7 en Re menor, Sarabanda, <i>Largo</i>	44

UNIDAD 3

Armonía

Nivel 1. Acordes de I, IV y V	45
En modo mayor	45
I. Completa el cifrado y la melodía	45
II. Identifica el cifrado correcto	46
En modo menor	49
I. Completa el cifrado y la melodía	49
II. Identifica el cifrado correcto	50

Nivel 2. Acordes de I, IV, II y V	52
En modo mayor	52
I. Completa el cifrado y la melodía	52
II. Identifica el cifrado correcto	53
En modo menor	56
I. Completa el cifrado y la melodía	56
II. Identifica el cifrado correcto	57

INTERVALOS

Nivel 1. Segundas mayores y menores	59
I. Reconoce las segundas mayores	59
II. Reconoce las segundas menores	59
III. Reconoce los tricordes	60
IV. Completa los tricordes	60
Nivel 2. Segundas mayores y menores; cuartas y quintas justas	61
I. Reconoce los tricordes	61
II. Completa los tricordes	61

MÚSICA NO TONAL

Nivel 1. Segundas mayores y menores; cuartas y quintas justas	62
Completa la melodía	62
Nivel 2. Segundas mayores y menores; cuartas y quintas justas	63
Completa la melodía	63
1. G. Romero, Tiempo de espera , <i>Andante</i>	63
2. O. Hernández Lazo, Dispersión , <i>Allegro</i>	63
3. G. Romero, Añoranza , <i>Lento</i>	64
4. G. Romero, Cumbres , <i>Moderato</i>	65

PREFACIO

En julio de 2015, como parte de las acciones emprendidas por la dirección de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes para incrementar el nivel académico de los estudiantes del Nivel Básico, se concluyó el primer volumen de “Escucha-Imagina-Representa, cuadernos de entrenamiento auditivo para niños”. El Centro Nacional de las Artes, a través de su Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, respaldó este proyecto otorgando los recursos financieros posibles para su publicación.

Este segundo volumen representa la continuación del proyecto y está dirigido a niños y jóvenes que hayan cursado solfeo y entrenamiento auditivo durante un mínimo de dos años. El plan de trabajo del libro se diseñó de acuerdo con los contenidos temáticos del Nivel Básico de la ESM. En la sección **RITMO** se continúa trabajando con las figuras rítmicas propuestas en el Volumen 1, adicionando figuras más complejas con subdivisión a cuatro partes de la unidad de tiempo, el compás compuesto y el tresillo de octavo. En **MÚSICA TONAL** se proponen ejercicios para sensibilizar al estudiante en la diferenciación de los modos mayor y menor, se introduce la escala menor armónica, nuevas armaduras de tonos mayores y menores, y se continúa el estudio de la armonía, agregando los acordes de IV y II. En **INTERVALOS** se suman las segundas mayores y menores a las cuartas, quintas y octavas justas, estudiadas en el primer volumen. Con el objetivo de acercar a los niños y jóvenes a otros lenguajes musicales, en este volumen se incorpora la sección **MÚSICA NO TONAL**.

Continuando con la visión educativa planteada en el Volumen 1, este nuevo cuaderno contiene actividades como escribir, completar y reconocer diferencias en líneas rítmicas, melodías, intervalos, cifrado armónico, dinámica y articulación, así como análisis auditivo estructural. Debido al interés mostrado por los estudiantes en los ejercicios de la sección de **REPERTORIO** del Volumen 1 y su valor pedagógico probado en el aula, en éste se incrementó considerablemente la cantidad de ejercicios basados en repertorio musical, incluyendo piezas compuestas especialmente para este libro.

Esperamos que este volumen sea de utilidad a los maestros y alumnos que deseen continuar la formación de una escucha musical profesional.

Germán Romero
Mauricio Lazarczyk
Paola Aguilera

GUÍA METODOLÓGICA

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CUADERNO

Los ejercicios y actividades contenidos en el Volumen 2 de “Escucha-Imagina-Representa, cuadernos de entrenamiento auditivo” están organizados en cuatro secciones: **RITMO, MÚSICA TONAL, INTERVALOS y MÚSICA NO TONAL**. Los contenidos temáticos de cada una de estas secciones se indican en el **Cuadro 1**. A continuación se explica la estructura del cuaderno y las propuestas de ejercicios para cada una de estas secciones.

RITMO. Esta sección está organizada en cinco unidades. En las primeras cuatro se introducen de manera muy gradual las figuras rítmicas propuestas. En las Unidades 1 y 2, se agregan nuevas figuras rítmicas derivadas de la subdivisión a cuatro partes por tiempo a las ya estudiadas en el Volumen 1; en la Unidad 3 se estudian las figuras derivadas de la subdivisión a tres partes por tiempo en compás compuesto, y en la Unidad 4 se suma el tresillo. Los ejercicios propuestos para estas primeras cuatro unidades son líneas rítmicas breves escritas específicamente para este cuaderno. Se siguió esta estrategia metodológica para permitir el estudio de las diversas figuras rítmicas de una manera clara y rápida. No se ha indicado un camino específico para la realización de estos ejercicios. El profesor es libre de diseñar diversas actividades con ellos, derivadas del marco conceptual expuesto en el Volumen 1, así como de las sugerencias metodológicas explicadas en el capítulo siguiente. Por su parte, la Unidad 5 contiene diversas propuestas de actividades de conceptualización para realizar con obras musicales, como el reconocimiento auditivo de figuras rítmicas específicas, el reconocimiento de diferencias entre representaciones sonoras y escritas, completar líneas rítmicas y el análisis auditivo estructural. La presentación del repertorio sigue el orden temático desplegado en las primeras cuatro unidades, como se muestra en el **Cuadro 2**, de tal manera que es posible alternar los ejercicios de las primeras cuatro unidades con los de ésta. Al igual que en las demás secciones del libro, en algunos casos se sugieren dinámicas de clase específicas para la realización de las actividades propuestas. Éstas se encuentran indicadas al inicio de cada actividad en la segunda parte de este cuaderno, **EJERCICIOS**. Aquí también se advierte sobre aspectos del repertorio o de la interpretación seleccionada que pueden resultar conflictivos a la hora de resolver las actividades, como las afectaciones agógicas.

MÚSICA TONAL. Esta sección comprende tres unidades, **Diferenciación de los modos mayor y menor, Melodía y Armonía**. La primera comprende dos grupos de actividades. El primer grupo consiste en a) reconocer los cambios de modo en obras musicales y b) identificar el papel estructural que cumplen estos cambios. Se propone realizar estas actividades de forma colectiva, propiciando una discusión propositiva en clase sobre la experiencia de identificar cambios de modo vinculados a la forma musical. El segundo grupo de actividades se hace a partir de melodías escritas sin armadura ni alteraciones. El estudiante deberá entonces: a) reconocer el modo, b) escribir las alteraciones en la melodía y c) escribir la armadura correspondiente. Al igual que en todas las actividades propuestas para esta sección, los tonos se limitan a aquellos que tienen hasta cuatro alteraciones, y las escalas a la diatónica mayor y a la menor armónica. Estos dos grupos de actividades no siguen un orden necesariamente secuencial. Se pueden alternar actividades de uno u otro grupo en la planeación de la clase.

Sección	Unidad	Nivel	Conceptos
RITMO	1	1	Negra con puntillo y corchea
			Negra con puntillo y dos semicorcheas
		2	Corchea y negra con puntillo
			Dos semicorcheas y negra con puntillo
		3	Síncopa de negra
		4	Silencio de corchea y dos semicorcheas
		5	Dos semicorcheas y silencio de corchea
	2	1	Corchea con puntillo y semicorchea
		2	Semicorchea y corchea con puntillo
		3	Síncopa de corchea
		4	Silencio de semicorchea y tres semicorcheas
	3	1	Compás compuesto: negra con puntillo, negra y corchea, tres corcheas
		2	Compás compuesto: Silencio de negra y corchea, silencio de corchea y dos corcheas, corchea y negra
MÚSICA TONAL	4		Tresillo
	5 Repertorio		No hay conceptos nuevos. El repertorio seleccionado utiliza las figuras rítmicas estudiadas en las unidades previas
	1 Diferenciación de los modos mayor y menor		Modo mayor. Modo menor
			Escala menor armónica Armaduras de tonos mayores y menores hasta con cuatro alteraciones
	INTERVALOS	2 Melodía	
3 Armonía		1	Estructuras armónicas formadas con los acordes de I, IV y V en modos mayor y menor
		2	Estructuras armónicas formadas con los acordes de I, IV, II y V en modos mayor y menor
MÚSICA NO TONAL	1	1	Segundas menores y mayores
			Tricordes formados con segundas menores y mayores
	2	2	Tricordes formados con segundas menores y mayores, y cuartas y quintas justas

Cuadro 1. Contenidos temáticos de Escucha-Imagina-Representa, Volumen 2.

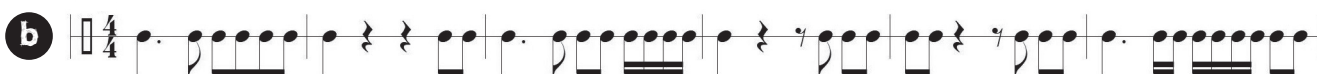
En **Melodía** se continúa con el desarrollo de habilidades de conceptualización iniciado en el Volumen 1, tomando como material melodías seleccionadas del repertorio en modos mayor y menor, éstas últimas construidas únicamente con la escala menor armónica. Las actividades propuestas aquí están señaladas en el **Cuadro 3**, y las dinámicas de clase sugeridas para su realización se encuentran indicadas al inicio de cada actividad en **EJERCICIOS**. El orden en el que son presentadas las actividades

EJERCICIOS

I. Escribe la línea rítmica

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

En repertorio

1. R. Schumann, Wilder Reiter, Álbum de la juventud, Op. 68, No. 8

- 21 1. Esta pieza tiene tres secciones, clasifícalas de acuerdo con su grado de similitud. R: A-A₁-A
 2. ¿Cuántos compases tiene cada sección? R: A: 16 compases, A₁: 8 compases y A: 8 compases
 3. ¿En qué modo está cada sección? R: A: modo menor, A₁: modo mayor y A: modo menor
 4. ¿Qué relación existe entre la melodía y el acompañamiento de la primera y la segunda sección? R: Se invierten. La melodía se toca en el registro grave y el acompañamiento en el agudo.

A

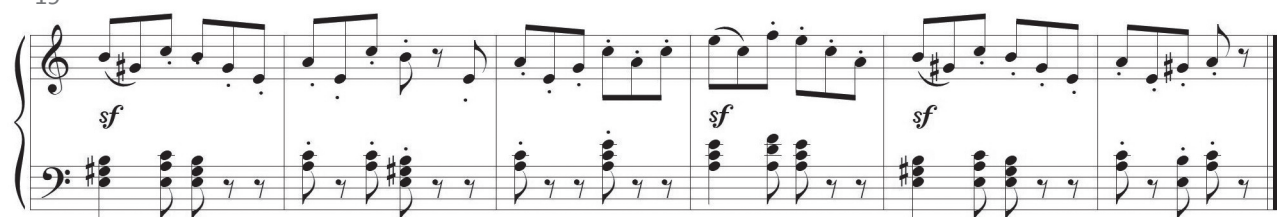
A₁

A

19

2. J. P. Rameau, Suite Dardanus, Tambourin

- 21** Identifica auditivamente las secciones de esta obra. Posteriormente, escribe en el cuadro de abajo en qué modo se encuentra cada una de ellas.

	A	A	A ₁	A ₁	B	B ₁	B	B ₁	C	D	B	B ₁	C	D	B	B ₁	A	A ₁
R:	M	M	M	M	m	m	m	m	M	M	m	m	M	M	m	m	M	M

A

9 **A₁**

19 **B**

26 **B₁**

33 **C**

INTERVALLOS

Nivel 1. Segundas mayores y menores

I. Reconoce las segundas mayores

61 Escucharás a continuación cinco intervallos. Señala aquellos que sean segundas mayores.

a **61**

b **61**

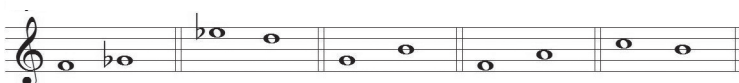
c **61**

d **61**

II. Reconoce las segundas menores

61 Escucharás a continuación cinco intervallos. Señala aquellos que sean segundas menores.

a **61**

b **61**

c **61**

d **61**

MÚSICA NO TONAL

Nivel 1. Segundas mayores y menores; cuartas y quintas justas

Completa la melodía.

a **Moderato**

67

b **Allegretto**

67

c **Allegro**

67

d **Andantino**

68

Nivel 2. Segundas mayores y menores; cuartas y quintas justas

Completa la melodía.

1. G. Romero, Tiempo de espera, *Andante*

Piano

68

2. O. Hernández Lazo, *Dispersión, Allegro*

Flauta

Piano

mp

p