

PRONTUARIO

TÍTULO: Recital

CODIFICACIÓN: MUS 492

PRERREQUISITO: MUS 322

*El estudiante deberá tomar este curso en su último año de estudios

CRÉDITOS: 3 créditos | 120 horas de investigación y preparación | 15 horas de reunión con el profesor

DESCRIPCIÓN

Curso de preparación musical para la presentación pública de un recital que culminará con un ensayo escrito del repertorio en forma de notas al programa, y un simposio oral sobre los aspectos históricos, teóricos y de performance practice enmarcados en la literatura musical que se presente.

JUSTIFICACIÓN

Para completar su experiencia académica, los prospectos profesionales de la música requieren de una presentación ante el público en la que puedan aplicar los conocimientos y las destrezas asociadas a las disciplinas musicales en diversos contextos históricos y contextos de teoría musical. El proyecto final para el estudiante de música servirá de puente entre la universidad y la plataforma profesional, y/o también como carta de presentación para quienes interesen continuar estudios en disciplinas musicales a nivel graduado.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación**
- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Integrar las metodologías principales para la creación y presentación artística de la literatura musical.
2. Reconocer la importancia de las artes musicales en el desarrollo del trasfondo histórico, social y económico en el contexto nacional e internacional.
3. Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos, fundamentos y teorías relacionadas con las disciplinas musicales, y sabe aplicarlos a los procesos de ensayo, diseño y producción artística.
4. Demostrar entendimiento y habilidad para utilizar elementos interdisciplinarios dentro de la práctica de música.
5. Valorar y utilizar las técnicas de investigación y experimentación aplicables a la producción artística y de diseño para el desempeño profesional y para mantenerse actualizado en el ejercicio de su profesión.
6. Conocer los métodos y expectativas de la práctica profesional de la música.
7. Demostrar capacidad de trabajar colaborativamente, participando en el intercambio abierto de ideas.
8. Comunicar y expresar ideas y conceptos con claridad y eficacia.
9. Analizar problemas, sintetizar información, elaborar soluciones y evaluar los resultados y su impacto.

CONTENIDO

- I. Ejecución de las piezas musicales: aplicación de destrezas aprendidas en clase
  - A. El estudiante presentará de memoria las piezas musicales discutidas con el profesor
  - B. El estudiante podrá demostrar en su presentación el progreso sobre las destrezas de los conceptos técnicos al ejecutar el repertorio
- II. Discusión, análisis y expresión de opinión respecto al trabajo
  - A. Antes de la presentación del recital, el estudiante, con la guía del profesor, hará una presentación escrita del repertorio en forma de notas al programa que incluirá:
    1. Un resumen del marco histórico de cada pieza
    2. Un análisis musical de cada composición
    3. Un análisis literario de cada pieza musical

4. Una opinión sobre las diferentes técnicas de *performance practice* que abordará durante el recital
  - B. Una vez aprobado el ensayo escrito, con la guía del instructor, el estudiante procederán a hacer un simposio público que explique en detalle el contenido del recital
- III. Posterior al Recital, compilación por el estudiante
- A. Dossier con las notas al programa, y con una
  - B. Grabación audiovisual del Recital

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Discusión con el profesor
- Presentación periódica de las piezas musicales
- Prácticas evaluadas (*Assessed rehearsals*)
- Proyectos interdisciplinarios
- Trabajo de producción y presentación final
- Tareas de documentación
- Ensayos académicos
- Presentaciones orales

EVALUACIÓN

Preparación y presentación del Recital	25%
Ensayo Escrito en forma de notas al programa	25%
Simposio	25%
Dossier (evaluación final)	<u>25%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Beers, D. (2006). Goals for practice and performance: A mind-body approach. *American Music Teacher*, 56(1), 24-27.
- Brooks, K. (2006). A guide to effective practice. *American Suzuki Journal*, 24, 63-66.
- Bruser, M. (1999). *The art of practicing: A guide to making music from the heart*. New York: Bell Tower.

- Buswell, D. (2006). *Performance strategies for musicians: How to overcome stage fright and performance anxiety and perform at your peak using NLP and visualization*. Stansted Abbots: MX Publishing.
- Cope, P. (1998). Knowledge, meaning and ability in musical instrument playing. *British Journal of Music Education*, 15(3): 263-271.
- Crandall, J. (1995). *Self-transformation through music*. Wheaton: Quest Books.
- Elson, M. (2002). *Passionate practice: Musicians guide to learning, memorizing and performing*. Oakland, CA: Regent Press.
- Gane, P. M. (2006). *Making music: Creative ideas for instrumental teachers*. New York: Oxford University Press.
- Green, B. (2005). *The mastery of music: Ten pathways to true artistry*. New York: Random House.
- Green, L. (2002). *How popular musicians learn: A way ahead for music education*. London: Ashgate.
- Haid, K. (1999). Coping with performance anxiety. *Teaching Music*, 7(1), 40-41.
- Hammel, B. (2003). Motivating through efficient and effective practicing. *American Music Teacher*, 53, 39-41.
- Harris, P. (2004). *Improve your practice!* (Grade 5). London: Faber Music.
- Heimberg, T. (2007). *Making a musical life: The practice, the profession, the joy*. Milwaukee, WI: Hal Leonard.
- Johnston, P. (2004). *Promoting your teaching studio: How to make your phone ring, fill your schedule, and build a waiting list you can't jump over*. California: Practice spot Press.

Johnston, P. (2007). *Practiceopedia: The music student's illustrated guide to practicing*. California: Practice spot Press.

Klickstein, G. (2009). *The musician's way: A guide to practice, performance, and wellness*. New York: Oxford University Press.

Liebermann, J. (1997). *You are your instrument: The definitive musicians guide to practice and performance*. New York: Huiksi Music.

Maisel, E. (2005). *Performance anxiety*. New York: Back Stage Books.

Ottley, R. (2009). *Now I love music practice*. Dunedin, New Zealand: Eileen Margaret Publishing.

Patton, J. (2003). *Maximizing your studio's potential*. Tucson: Purple Lizard Press. Snell,

H. (2006). *The art of practice: A self help guide for music students*. London: Pen Press.

Snitkin, H. (2011). *Practicing for young musicians: You are your own teacher*. Niantic, CT: HMS Publications.

Storms, J. (2001). *101 more music games for children: New fun and learning with rhythm and song*. Alameda, CA: Hunter House.

Westney, W. (2006). *The perfect wrong note: Learning to trust your musical self*.

Pompton Plains, New Jersey: Amadeus Press.

Williamon, A., & Valentine, E. (2000). Quantity and quality of musical practice as predictors of performance quality. *British Journal of Psychology*, 91(3), 353-379.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022 (2017)