

Cátedra de audioperceptiva II: Diseño de libro interactivo

UNIVERSIDAD
SIGLO 21
OPEN LAB 2024

Mariatti, Luciana
Licenciatura en Diseño Gráfico
lucimariatti@gmail.com

Tema-Pregunta

Actualmente, la sociedad se encuentra en plena era de la transformación digital, en donde mucha de la información ha tomado forma de videos, podcast, imágenes y libros digitales como alternativa del libro en papel. En consecuencia, las universidades y docentes, en pos de beneficiar el aprendizaje, han tenido que adaptarse a este mundo digital, incorporando plataformas online y material multimedia, entre ellos los libros electrónicos. ¿Existe una solución de diseño que pueda mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos de la cátedra Audioperceptiva II?

Objetivo

Crear un libro digital e interactivo, aplicando el diseño de experiencia de usuario, para facilitar el estudio y aprendizaje de los contenidos dictados en la Cátedra Audioperceptiva II de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Discusión

El tema principal es la mejora del material didáctico digital para la Cátedra de Audioperceptiva II de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Se busca transformar el material actual, que carece de diseño interactivo, en un formato digital avanzado para optimizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de tecnologías modernas y recursos interactivos.

Principales resultados

Se desarrolló un libro digital e interactivo que ofrece a los estudiantes no solo textos explicativos sobre conceptos musicales, sino también audios destinados a facilitar la comprensión de signos musicales y a proporcionar ejercicios prácticos. Este recurso incluye además videos, enlaces a sitios relevantes y otros elementos multimedia para enriquecer el proceso educativo.

Método: Metodología propia, derivada de la metodología de Munari y Gui Bonsiepe.

Marco teórico: Audioperceptiva, Proceso De Cognición, Diseño De Experiencia De Usuario, Maquetación, Hipertexto

Referencias bibliográficas https://drive.google.com/drive/folders/19fg7R4ZP9Xfr_9FWIXXpLuTtBaFjty_K p 83,84,85.

Material actual de cátedra

- Momentos de armonía errante o multisignificativa, donde se pierde la funcionalidad, o no se definen sus rasgos tonales básicos.
- Armonías cambiantes sobre una nota pedal.
- Encadenamientos armónicos estructurados sobre un movimiento determinado del bajo: el descenso cromático del bajo ha sido armonizado de múltiples maneras y diversos significados estructurales.

Cluster

En la armonía del siglo XX es posible detectar clusters (racimos) de diversa configuración intervalica. Se entiende por cluster a una superposición de alturas contiguas, que le confieren al mismo una gran densidad vertical. Un cluster se puede estructurar con alturas puntuales, usando el semitono como intervalo más pequeño, o con alturas inferiores al semitono. Es útil detectar la evolución del cluster, su grado de permanencia, sus derivaciones posteriores, su ubicación en el registro general. (agudos, medios, graves, etc.) Fragmento de partitura de Cowell donde se observan clusters en la mano izquierda:

Plan Tonal, forma musical y armonía

Gran parte del repertorio musical del sistema tonal, que abarca desde mediados del barroco hasta fines del siglo XIX, se desarrolla a partir de un plan tonal, que está sometido a reglas, leyes y principios propios de cada momento histórico, y a criterios propios de cada compositor. El concepto unificador es la idea de "monotonalidad" que aporta A. Schoenberg, por la cual todas estas creaciones parten de la idea absoluta y única de un solo centro tonal que regula las expectativas de tensión y distensión. Hay música con tendencia "centrípetra" o sea, que es afirmativa de la tonalidad; y en otras piezas encontramos ya desde el comienzo de la misma, una tendencia "centrifuga", que trata de evitar la tónica. En ambos casos, la tónica regula los conflictos y sus resoluciones, y establece relaciones de cercanía o lejanía con las regiones armónicas y las modulaciones.

48

Diseño y maquetación final

Principios Formales

Toda música está determinada por invariables formales que actúan en un nivel macroformal y configuran tres tipos básicos de resultantes formales.

Esto significa que una pieza musical, de cualquier época, cultura o tradición, no podrá tener más que una de estas tres posibilidades de forma global, pero solo una de estas configuraciones. (Una obra no puede ser una permanencia y luego tener un cambio. En ese caso es simplemente cambio).

Permanencia

Se percibe una única configuración temática, un único material musical principal, sin cambios contrastantes. Los elementos planteados como jerárquicamente principales permanecen a lo largo de la pieza. Es el caso de muchos preludios, estudios, músicas tribales de carácter ritual, y en el minimalismo. La permanencia perdura en toda la pieza musical.

Se suelen distinguir dos tipos de permanencia: Uno inmutable, muy repetitivo y sin grandes variantes (permanencia estática), y una permanencia evolutiva, en donde los elementos temáticos presentan permutaciones y una trayectoria reconocible, pero sin nunca llegar a configurar una nueva sección, o un cambio.

Permanencia evolutiva Permanencia estática

February (Carnival)

Allegro giusto

Macro Forma de Tchaikovsky The Seasons Op. 37a: II. Febrero:
A B A C A

Micro Forma del primer A:
a (8 compases) b (14 compases) c (4 compases)