

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

Asignatura: *Lectura Pianística* Año: 2009

Código de la Asignatura: 618- 718 (Plan 2000) - 718-8 18 (Plan 2006)

Carreras en las que se dicta:

- **Licenciatura en Música (Orientación Dirección Coral) Código M 45.**
Profesorado en Música (Orientación Dirección Coral) Código M 55.
- **Licenciatura en Música (Orientación Dirección Orquestal) Código M 46.**
Profesorado en Música (Orientación Dirección Orquestal) Código M 56.
- **Licenciatura en Música (Orientación Composición) Código M 47.**
Profesorado en Música (Orientación Composición) Código M 57.

Año en que se dicta:

Carreras	Año en que se dicta	Correlatividades
M 45- M 55	Primer Año	Aprobadas(Plan 2000): Código 61D - 61 a (Plan 2006): Código 71 A - 71B - 71 D - 71E
M 46- M 56	Primer Año	Aprobadas(Plan 2000): Código 71D - 71 A (Plan 2006): Código 81 A - 81B -81 D - 81E
M 47- M 57	Primer Año	Aprobadas(Plan 2000): Código 61D - 61 a (Plan 2006): Código 71 A - 71B - 71 D - 71E

Modalidad: Teórico- práctica

Sistema de promoción: Promoción Indirecta y libre.

Carga horaria semanal: dos horas.

Régimen de dictado de la Asignatura: régimen anual.

Integrantes de la Cátedra

Titular: Lic. Marcelo Arturi

Adjunto: Lic. Andrea Proia

Jefes de Trabajos Prácticos

Prof. Andrea Aguerre

Lic. Florencia Bertone

Mdo. Mariel Leguizamón

Lic. Miriam Túñez

Ayudantes de Lectura pianística I

Prof. Carlos Dicundo
Lic. Diana Di Giacomo
Prof. Rubén Di Stéfano
Prof. Juliette Epele
Lic. Marcela Falloni
Prof. Marcelo Zurlo
Lic. Pablo Musicco

Fundamentación:

El curso de la Asignatura imparte los conocimientos necesarios para el desempeño en la interpretación pianística. El uso del instrumento Piano está planteado no como un fin en sí mismo sino como una herramienta de trabajo en el desempeño del quehacer musical. El piano, por sus cualidades y características, con sus posibilidades armónicas, tímbricas, registrales y casi orquestales constituye un avío como instrumento globalizador en el cumplimiento eficiente del ejercicio profesional.

El programa de la materia pretende fortalecer y afianzar la formación de músicos, ofreciéndoles los saberes pertinentes (ya sean de carácter teórico, práctico y /o metodológico) para configurar su futura práctica competente. La estructura de dicho programa responde a un intento de aproximación a esta formación, desde el dominio práctico del instrumento como herramienta de producción.

La Cátedra se centra en la formación de Lectores de Partituras ejecutadas al piano. La lectura se realiza desde la elaboración de un pensamiento complejo, comprensivo y estratégico donde se involucra:

- El desarrollo de las habilidades de decodificación,
- El desarrollo de las habilidades de ejecución y,
- El desarrollo de habilidades de pensamiento Crítico-Reflexivo.

En tal sentido, la asignatura tiene como finalidad dar respuestas a las necesidades del Director Coral, Orquestal y del Compositor, ya sea desde su rol específico, como así también en su tarea docente y de investigación, según las incumbencias de los títulos obtenidos.

En esta dirección , y como el nombre de la materia lo indica, se intensifica el desarrollo de la competencia de la lectura de textos musicales ejecutados en el piano a 1ra vista, tendiendo a la comprensión de los elementos de la sintaxis y la semántica del lenguaje musical insertos, para el desarrollo de la competencia comunicativa.

Propósitos de la Asignatura - Objetivos Generales:

Al finalizar el curso los alumnos podrán ser capaces de :

1. Dominar las destrezas necesarias (recursos técnicos) en la ejecución del instrumento.
2. Interpretar adecuadamente en el piano, obras del nivel del repertorio indicado.
3. Analizar y aplicar correctamente los recursos motrices inherentes en la ejecución en el piano, comprometidos con el discurso musical.
4. Desarrollar la competencia en la lectura a primera vista de fragmentos musicales según el nivel de complejidad indicado.

5. Analizar el proceso de abordaje de textos musicales ejecutados en el piano a 1ra vista.
6. Demostrar un creciente dominio en las habilidades de reflexión insertas en la competencia de la lectura a 1ra vista, tendiendo a la superación de errores y atendiendo a las particularidades del texto.

Objetivos Específicos:

Al finalizar el curso los alumnos podrán ser capaces de :

1. Lograr continuidad en la ejecución
2. Decodificar con exactitud
3. Mantener regularidad métrica
4. Manejar el control de planos y fraseos
5. Ejecutar en un rango de dinámica p-mf-f
6. Interpretar las obras atendiendo a las características del estilo y el autor.
7. Manejar los recursos motrices comprometidos en el discurso musical.

Todo esto en la interpretación con estudio previo y en la interpretación a 1ra vista.

Metodología:

La metodología de la materia se basa en la resolución de Trabajos Prácticos desde 2 ejes de desarrollo:

Interpretación en el piano de obras pianísticas, corales y de reducción orquestal, del nivel acordado con estudio previo, como medio de desarrollo técnico e interpretativo.

1. Interpretación en el piano de obras pianísticas, corales y de reducción orquestal a 1ra vista, como medio de desarrollo de los canales de producción, para la puesta en acto en el momento mismo que le sea requerido en su desempeño profesional.

Para ello se ha instrumentado la elaboración de Trabajos Prácticos en número de seis (6) con un contenido general a desarrollar por práctico, con la siguiente estructura interna:

1. Ejemplo directriz: donde se plantea el contenido a ser impartido durante el práctico a través de pequeñas piezas donde se pone en juego de manera predominante dicho contenido. El resto de los elementos que aparecen resultan de dificultad accesible, de forma tal que no entorpezcan el desempeño en la ejecución.
2. Lecturas Complementarias: Formado por pequeñas piezas destinadas a la práctica de la Lectura a 1ra vista. Con estas lecturas se pretende dar soporte y guía para el desarrollo de la competencia en la lectura a 1ra vista.
3. Obras de elaboración: Son obras pertenecientes al repertorio pianístico, que involucran los contenidos dados en el practico de forma preponderante. Se pretende una resolución depurada y acabada de las mismas.
4. Lectura de Corales: Se plantea este tipo de lectura como puerta de apertura para la reducción de partituras al piano y como una 1ra adecuación de obras no pianísticas en la ejecución al piano.
5. Lectura de instrumentos transpositores a la 8va en Clave de Sol y Fa: adecuación de obras orquestales al piano.

Para la resolución de los prácticos se han implantado:

1. Clases Teóricas a cargo del Prof. Titular y del Prof. J.T.P: En donde se atiende a problemáticas generales desde lo técnico y desde lo interpretativo, y donde se trabaja desde lo general, en el proceso de lectura de partituras y fundamentalmente, en el abordaje de las mismas.
2. Clases Prácticas a cargo del Prof. Ayudante adjudicado. En donde se otorga un seguimiento mas personalizado a cada alumno, siempre considerando el alto número de estudiantes que cursan la materia , posibilitando atender a cuestiones particulares surgentes en la resolución de los T.P, y donde el alumno encuentra un guía y mentor en su Profesor.

Criterios de Acreditación y Evaluación

Promoción: Indirecta - Libre

Por resolución interna de la Cátedra se ha implementado la posibilidad de promocionar la materia en forma Directa.

Promoción Indirecta: Cursan la materia con su Profesor Ayudante adjudicado.

Deben tener el 80 % de asistencia, caso contrario se perderá la cursada.

La cursada se aprueba con 4.

Deben rendir tres parciales.

Deben rendir Examen Final

Promoción Directa: Cursan la materia con su Profesor Ayudante adjudicado.

Cursan clases teóricas con JTP .

Deben tener el 80 % de asistencia en ambas clases, caso contrario se perderá la cursada.

La cursada se aprueba con 6.

Deben rendir tres parciales.

NO rinden Examen Final

Para rendir el Primer Parcial deben tener aprobados los TP 1 y TP 2 .

Para rendir el Segundo Parcial deben tener aprobados los TP 3 y TP 4.

Para rendir el Tercer Parcial deben tener aprobados los TP 5 y TP 6.

Las evaluaciones de los TP están a cargo de los Profesores Ayudantes adjudicados a cada alumno.

En los trabajos Prácticos se evaluará:

1. El proceso de abordaje de las lecturas a 1ra vista a través de las Lecturas Complementarias (cualitativamente)
2. La interpretación de las Obras de Elaboración (cuantitativamente)
3. La ejecución de los Corales (cuantitativamente)
4. El compromiso con la resolución de los objetivos del práctico (cualitativamente)

En los parciales se evaluará: Lectura a 1ra vista de Corales a 2 y 3 voces.

Lectura a 1ra vista de un Fragmento Pianístico

Obras de reducción desarrolladas en clases teóricas.

Los Alumnos que no cursan los teóricos deberán tocar 1 de las obras de elaboración de los TP correspondientes al parcial a elección de la mesa examinadora, aunque el TP se encuentre aprobado.

Las evaluaciones de los Parciales están a cargo del Prof. Titular y/o Prof. Jefe de Trabajos Prácticos.

Para aprobar la cursada de la materia los alumnos deben tener rendidos y aprobados el 100 % de los T.P: y el 100 % de los Parciales.

La nota final de la materia surgirá del promedio de:

1. Nota Promedio de los Trabajos Prácticos
2. Nota de cada Parcial
3. Nota de concepto del Profesor Ayudante Adjudicado.

En caso de rendir final, la nota final será la de dicho examen.

EXAMEN FINAL:

1) LECTURA A 1RA VISTA: Coral A 3 voces.

2) LECTURAS A 1RA VISTA: Fragmento Musical Pianístico y de Conjuntos Instrumentales.

3) TODAS LAS OBRAS DE ELABORACIÓN DE LOS PRACTICOS DE AÑO. Se evaluarán 4 de ellas a elección de la mesa examinadora.

EXAMEN LIBRE:

1) LECTURA A 1RA VISTA: Coral A 3 voces.

2) LECTURA A 1RA VISTA: Fragmento Musical para Piano y/o Conjuntos Instrumentales.

Si aprueban la prueba de Lectura a 1ra vista, rinden el resto del examen que consiste en:

3) PRACTICOS DEL AÑO: Todas las obras de elaboración. Se evaluarán 4 de ellas a elección de la mesa examinadora.

**4) OBRAS: 2 Polifonías Contrapuntísticas
2 Monodías Acompañadas
2 Contemporáneas**

Nota: La elección de las obras debe ser supervisada por la cátedra.

Contenidos:

Trabajo Práctico 1:

Contenido Preponderante: Ejecución con toque legato. Corte de ligadura en ambas manos iguales.

Trabajo Práctico 2:

Contenido Preponderante: Ejecución con toque legato. Corte de ligadura en ambas manos diferentes.

Trabajo Práctico 3:

Contenido Preponderante: Ejecución con toque stacatto. Combinaciones en ambas manos diferentes de toque legato y stacatto.

Trabajo Práctico 4:

Contenido Preponderante: Uso de Pedal de prolongación.

Trabajo Práctico 5:

Contenido Preponderante: Dinámica: Reguladores.

Trabajo Práctico 6:

Contenido Preponderante: Síntesis de contenidos.

Contenidos Conceptuales:

1. El piano: antecedentes, evolución, características y mecanismos.
2. Postura Corporal. Segmentos corporales implicados en la ejecución instrumental
3. Modos de acción y Producción del sonido
4. Digitación pianística. Discernimientos básicos de aplicación
5. Código de la grafía tradicional
6. La partitura pianística y sus características como soporte gráfico del texto.
7. Formas de acceso a la partitura.
8. Estrategias lectoras básicas, propias de cada lector y adquiridas.
9. Criterios de análisis de los elementos del lenguaje y de los aspectos pianísticos involucrados en el discurso musical.
10. Jerarquización de los elementos según aspectos y ponderaciones estructurales.
11. Aplicación de criterios de interpretación pianística de acuerdo a los estilos musicales: Características referidas a la obra para teclado barroca, clásica, romántica y contemporánea.

Contenidos Procedimentales:

1. Utilización de los segmentos corporales implicados en la ejecución instrumental pianística:
 - Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación.
 - Utilización consciente del peso del brazo.
2. Utilización de los modos de acción y producción de sonidos:
 - Desarrollo de la técnica digital: articulación (legatto - stacatto), independencia, pasaje de pulgar, velocidad, fuerza, resistencia.
 - Desarrollo de la técnica braquial: uso del brazo y antebrazo, movimientos de rotación de muñecas y manos, desplazamientos laterales, apertura de mano, cambios de posición, combinaciones.
 - Exploración de las posibilidades motrices en diferentes situaciones de coordinación: sucesiva, alternada y simultánea; Movimiento paralelo; Bajo melódico; Acordes quebrados, arpegiados y bajo Alberti; Acompañamientos de acordes de 2, 3 y 4 notas; Ejecución de escalas.
 - Puesta en acto de las disposiciones motrices, a través de la continuidad discursiva y la función expresiva, acorde con la intencionalidad comunicativa en la interpretación al piano de las obras.
 - Gestualización, como resultante de la intención interpretativa y de la implicación motora.
3. Aplicación de los principios básicos de digitación pianística:
 - Pasaje de pulgar sobre y debajo de la mano

- Sustitución de dedos
 - Digitación de acordes y arpeggios
 - Determinación de digitaciones en función del diseño musical presentado.
4. Reconocimiento, decodificación y ejecución de grafías convencionales referidas a los elementos de lenguaje musical en situación discursiva y de acuerdo con el nivel.
 5. Utilización del análisis como herramienta de reconocimiento, comprensión y reflexión en el abordaje de textos musicales ejecutados al piano :
 - a. Concientización y uso de estrategias de procesamiento lectoras:
 - Revisión selectiva de la información provista por el texto.
 - Anticipación, predicción e hipótesis
 - Muestreo, selección de elementos emergentes
 - Inferencia, completar, concluir, deducir la información.
 - Confirmación, evaluación, control y ajuste interpretativo.
 - b. Reconocimiento de las coordinaciones propuestas en el texto musical.
 - c. Identificación de las características de la obra tales como: ritmo de superficie, perfil de la melodía, estructuración armónica, tipos de textura, formas de acompañamiento, organización formal básica (igualdad, semejanza, contrastes, variaciones, secuencias, etc.)
 - d . Identificación de datos presentes en el Texto y Paratexto de la obra musical a través de la partitura como soporte gráfico del mismo. Su transferencia a la construcción de significado.

Contenidos Actitudinales:

1. Desarrollo de la confianza en sí mismos frente al instrumento y en su desarrollo como lector de partituras pianísticas.
2. Disposición para realizar los ajustes necesarios en los procesos de elaboración.
3. Participación activa en el desarrollo de las clases.
4. Objetividad para juzgar las interpretaciones propias y ajenas.
5. Flexibilidad y respeto para aceptar valoraciones , alternativas y limitaciones.
6. Compromiso emocional en sus interpretaciones.
7. Preocupación por manifestar el carácter expresivo y comunicativo en las elaboraciones realizadas.
8. Actitud de creciente compromiso con la asignatura y su rol en el perfil profesional.
9. Valoración del intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje.

Bibliografía Sugerida a nivel:

M.Clementi - Sonatinas
 Kuhlau - Sonatinas
 Dussek - Sonatinas
 W. A. Mozart - Sonata Vienesas
 L.V. Beethoven - Sonatinas
 R. Schumann - Album para la Juventud
 J.Haydn pequeñas piezas para piano y danzas.

P.I. Tchaicovsky - Album para la juventud
 Franz Shubert - Danzas Germanas - Valses - Escosesas - Landers -
 S.Héller - 30 Estudios progresivos op. 46
 Piezas Fáciles de los siglos XVII y XVIII - Segunda Parte : mediana dificultad
 J.S.Bach - Pequeños Preludios y Fugas
 Domenico Zípoli - Piezas para órgano
 Walter Frickert - Música Polifónica para piano de cuatro siglos.
 H. Purcell- Danzas y Piezas de Suite
 G.F.Handel - Danzas y Piezas de Suite
 J.Krieger - Danzas y Piezas de Suite
 G.Ph.Tellemann - Danzas y Piezas de Suite
 B.Bartok - Microkosmos Vol III
 B.Bartok - For Children Vol I y II
 Grechaninov - 12 Piezas infantiles para piano op.99
 W. Lotuslawski - Album para la juventud
 D. Kabalevsky Seis preludios y fugas op 61-24 Pequeñas Piezas op.39-Piezas para niños op.27
 A. Katchaturian Las aventuras de Ivan

Cronograma tentativo con feriados

Trabajo Práctico N° 1	Presentación lunes 6 de abril
	Evaluación: semana del 4 de Mayo
Trabajo Práctico N° 2	Presentación lunes 4 de Mayo
	Evaluación: semana del 1 de Junio (25 feriado)

Primer parcial: 8 de Junio (15 de junio feriado) - Recuperatorio: 22 de junio

Trabajo Práctico N° 3	Presentación lunes 1 de junio
	Evaluación: semana del 6 de Julio
Trabajo Práctico N° 4	Presentación lunes 13 de julio -
	Vacaciones del 20 de Julio al 2 de agosto
	Evaluación: semana del 3 de Agosto

Segundo parcial: 10 de Agosto- Recuperatorio: 24 de Agosto

Trabajo Práctico N° 5	Presentación lunes 31 de agosto
	21 de septiembre feriado
	Evaluación: semana del 28 de septiembre
Trabajo Práctico N° 6	Presentación lunes 5 de octubre (12 feriado)
	Evaluación: semana del 26 de Octubre

Audición	2 de noviembre
	9 de noviembre

Tercer parcial: 16 de noviembre - Recuperatorio: 30 de noviembre