

LECTURA PIANÍSTICA I

M0035 (Plan 2006)
618- 718 (Plan 2000)

PROGRAMA 2018

Corresponde al Primer año de las carreras:

Plan 2006

Licenciatura en Música Orientación Dirección Orquestal Código Plan Mlo46. (Plan 2000 Cód. M 46.)

Profesorado en Música Orientación Dirección Orquestal Código Mpo (Plan 2000 Cód. M 56.)

Plan 2006

Licenciatura en Música Orientación Dirección Coral Código Mld (plan 2000 Cód. M 45)

Profesorado en Música Orientación Dirección Coral Código Mpd (plan 2000 Cód. M 55)

Plan 2006

Licenciatura en Música Orientación Composición Código Mlc (plan 2000 Cód. M 47)

Profesorado en Música Orientación Composición Código Mpc (plan 2000 Cód. M 57)

Correlativas para cursar en las tres carreras		Correlativas para aprobar
Cursadas	Aprobadas	Aprobadas
Introducción al lenguaje musical tonal (M211)	Introducción a la producción y el análisis musical (M210) Introducción a la lectura pianística (M216) (Plan 2000 Código 71D - 71 A, o Plan 2000 61D - 61 a)	Introducción al lenguaje musical tonal Introducción a la producción y el análisis musical Introducción a la lectura pianística

Modalidad: Teórico- práctica

Sistema de promoción: Indirecta y libre.

Régimen de dictado de la Asignatura: Anual.

Titular: Lic. Marcelo Arturi

Adjunta: Lic. Mariel Leguizamón (Responsable del nivel

Fundamentación:

La cátedra se enmarca en la concepción de la música como importante instrumento simbólico capaz de construir nuestra visión de la sociedad y la cultura. Su objeto de estudio se centra en la interpretación lectora en el piano. Este objeto se enmarca en el campo de la hermenéutica y es abordado desde las necesidades de los futuros profesionales.

La presente Asignatura se propone desarrollar la lectura interpretativa de partituras en el Piano. Las carreras a las que está destinada- Composición, Dirección Orquestal y Dirección Coral-definen claramente su enfoque, el cual promueve que en este instrumento armónico los alumnos puedan realizar una primera aproximación a las obras que dirigirán, así como constituir una herramienta del proceso de composición. El abordaje del Piano es entendido como una herramienta para la interpretación, a partir de la lectura de textos musicales, alejándose del tradicional modelo de enseñanza cuyo fin es la formación de ejecutantes de obras pianísticas.

La materia 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 cátedra, y como su nombre lo indica, se intensifica el desarrollo de la competencia de la lectura de textos musicales ejecutados en el piano, tendiendo a la comprensión del texto musical, los elementos de la sintaxis, la semántica y las unidades discursivas de la obra musical.

Epistemológicamente la cátedra adhiere al enfoque constructivista de aproximación al aprendizaje y sus derivaciones consecuentes sobre los aspectos metodológicos y de evaluación.

Desde este paradigma es posible sostener una política académica eminentemente inclusiva que respete la formación heterogénea de todos los alumnos ingresantes y su posterior trayectoria académica durante el grado universitario.

Objetivos Generales

- Aportar a la concientización del valor simbólico de la música y su contribución a la construcción, social y cultural.
- Contribuir, desde la especificidad de la asignatura, a la formación de músicos profesionales transformadores de la sociedad.
- Aportar al desempeño profesional, formas de acceso a la partitura musical comprendiendo sus profundas implicancias culturales
- Aportar a la formación de músicos compositores, directores orquestales y directores corales, constituyendo su identidad propia en el marco del pensamiento latinoamericano y nacional

- Promover el desarrollo de la capacidad de interpretación musical a través de la lectura al piano como herramienta de desempeño profesional
- Promover el desarrollo de la interpretación de textos musicales a través de la lectura en el piano como modelo superador de la mera decodificación de la partitura y la ejecución mecánica del piano.
- Tender a la comprensión del proceso hermenéutico que se lleva a cabo en todo proceso de lectura interpretativa de textos musicales y su puesta en acto.
- Promover el desarrollo de la interpretación musical durante el proceso de la lectura de partituras al piano como un proceso que se presenta en conjunto, simultáneo e inseparable.
- Desarrollar en el alumno estrategias de aproximación al texto musical y su interpretación.
- Contribuir al desarrollo de estrategias para la asignación de sentido del texto musical a interpretar.
- Desarrollar en el alumno estrategias de abordaje del texto musical para su comprensión y puesta en acto
- Tender al desarrollo de procesos comprensivos del texto musical previos a la lectura interpretativa.
- Promover el desarrollo de procesos de interpretación en obras escritas específicamente para piano, para conjuntos instrumentales y orgánicos orquestales a partir de la instancia de la lectura al piano
- Aportar a la formación del músico profesional, el acceso comprensivo al texto musical en instancias de primera vista y otros tiempos y procesos acotados de resolución.
- Favorecer el desarrollo de procesos de interpretación musical de calidad comprendiendo y superando los requerimientos de coordinación motriz
- Construir las estrategias cognitivas necesarias para poner los recursos técnico-motrices al servicio de la interpretación musical
- Iniciar el proceso de reducción de partituras al piano, desde obras tanto pianísticas como corales y orquestales.
- Desarrollar en el alumno la capacidad de interpretar obras vocales y/o instrumentales para diferentes instrumentos solistas o Conjuntos -abordadas desde la lectura de partituras- como estrategia para la dirección orquestal, dirección coral y la Composición musical.

Objetivos Específicos:

Al finalizar el curso los alumnos podrán ser capaces de:

1. Abordar la lectura de fragmentos y pequeñas obras pianísticas, obras y arreglos corales y conjuntos instrumentales desde un paradigma hermenéutico, partiendo de los conocimientos desarrollados en Introducción a

la Lectura pianística y creciendo en nivel de dificultad y en la profundidad de estratos interpretativos del texto.

2. Desarrollar estrategias para la lectura interpretativa de obras en tanto objetos simbólicos parte de la cultura local, siendo originarias de los contextos: europeo, asiático, americano y particularmente argentino, de las estéticas barroca, clásica, romántica, impresionista, contemporánea, desde un abordaje global y parcial.
3. Interpretar pequeñas obras pianísticas, obras y arreglos vocales y conjuntos instrumentales utilizando estratégicamente herramientas lectoras acorde a las particularidades de cada obra.
4. Analizar obras y su contexto con el objeto de interpretarlas y adjudicarles significado en la lectura al piano.
5. Abordar la lectura interpretativa en el piano como proceso de construcción de significado musical a partir de la comprensión de macro y micro estructuras en monodías acompañadas, homofonías y textos contrapuntísticos de hasta 2 planos, con hasta 3 U.F.M., tonales y/o modales, con funciones naturales y II efectivo, paso por regiones tonales cercanas, con estructuras métricas de 2, 3 y 4 binarias y ternarias.
6. Interpretar pequeñas obras pianísticas, obras corales y, arreglos vocales a través de la lectura a primera vista o en procesos breves.
7. Interpretar pequeñas obras pianísticas, obras corales, arreglos vocales y conjuntos instrumentales en procesos acotados a un mediano plazo.
8. Interpretar obras pianísticas breves o movimientos, en procesos más prolongados con el fin de alcanzar una interpretación acabada y un mayor nivel de profundización.
9. Analizar y comprender globalmente obras orquestales, con el objeto de interpretarlas en forma reducida a través de 2 voces y/o fragmentos.

Metodología:

Se prevé para el año la resolución de 6 trabajos prácticos, que constan de Obras para desarrollar la lectura interpretativa a primera vista o en procesos breves; para resolver en procesos de mediano plazo, y obras destinadas a un mayor desarrollo interpretativo, en plazos más largos. Desde un paradigma constructivista, se proponen experiencias musicales de aproximación a la interpretación lectora, a la comprensión de la obra y a la asignación de significado acompañando el proceso entre las clases teóricas y los prácticos.

1. **Clases Teóricas** a cargo del Prof. Titular, Adjunta y Prof. J.T.P: (2 hs semanales). En ellas se contribuye a la comprensión de las obras musicales para la lectura interpretativa. Se promueve la construcción de significado partiendo de diferentes puntos: de la apreciación global de la obra, a un

análisis pormenorizado de macro y microestructuras y su relación con la ejecución interpretativa en el piano, contribuyendo a la reconstrucción y resignificación de la obra para la interpretación. Se trabajan herramientas de lectura para diferentes instancias de resolución. Se promueve la audición de obras de similares características, del mismo contexto, de diferentes versiones, como una herramienta más para la comprensión. Se utiliza la lectura colectiva cantada de la voz principal, o en grupo de las voces que lo componen, en simultáneo, y la percusión como una de las herramientas de abordaje a la lectura interpretativa en el piano, en tanto contribuye a la aprehensión y comprensión.

2. **Clases Prácticas grupales** (2 hs semanales 1 a cargo del profesor ayudante y 1 a cargo del Adjunto o JTP): En ellas se acompaña el proceso de aprendizaje acorde a las particularidades del alumno, partiendo de sus conocimientos y su hacer en el piano. Se trabajan grupalmente las problemáticas que se presentan en los trabajos prácticos y se ponen en práctica las herramientas trabajadas en los teóricos llevando a cabo la interpretación en el piano a partir de la lectura. Se propone la interpretación lectora de obras abordadas en procesos de análisis y ejecución sucesivos, que podrán realizarse en forma grupal o individual, en forma guiada o libre, tendiendo a que cada alumno encuentre las maneras más adecuadas de resolución.

Contenidos

Los contenidos se encuentran agrupados en unidades que constituyen herramientas para la interpretación lectora en el piano. En todos los casos el análisis para la comprensión de la obra, para la asignación de sentido, es parte del proceso, en simultáneo con la puesta en acto en el piano. Por ende, la organización en unidades no implica un orden temporal, sino que diferentes aspectos de un mismo proceso.

Consecuentemente, los contenidos se trabajan de manera transversal, a lo largo de todo el año y en todos los prácticos, profundizando y construyendo las nociones de manera paulatina.

Los textos sobre los que se trabajará la lectura interpretativa tanto a primera vista como con un tiempo acotado de resolución son caracterizados a lo largo de las Unidades.

Unidad “La lectura interpretativa en el piano: el texto y los contextos”

1. La comprensión y la asignación de sentido; las partes y su interacción dinámica en la totalidad de: pequeñas obras pianísticas, didácticas y/o fragmentos (hasta 40 compases), arreglos vocales para 4 voces, obras corales breves (en una interpretación hasta 3 de las 4 voces, utilizando el pedal de resonancia como herramienta para la adecuada expresión de las unidades de sentido) y de conjuntos instrumentales (en una interpretación reducida a dos líneas).

2. Interpretación pianística como herramienta para la composición, para la dirección orquestal y para la dirección coral. La comprensión, el procesamiento y las estrategias de lectura.
3. La interpretación a través de la lectura en el piano y las características contextuales histórico-culturales y estilísticas esenciales de las obras de estética barroca, clásica, romántica, impresionista y contemporánea; de los contextos: europeo, asiático, americano y particularmente argentino.
4. Origen y finalidad de la obra.

Unidad: La lectura interpretativa en el piano como proceso de construcción de significado musical a partir de la comprensión de macroestructuras.

5. La interpretación y la estructura formal.
6. La lectura interpretativa y la sintaxis en monodías acompañadas, homofonías y textos contrapuntísticos (imitativos y con bajo melódico), de hasta 2 planos, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen en la simultaneidad.
7. La interpretación lectora en el piano y la construcción de significado, en relación con el plan armónico de obras tonales y/o modales con funciones pilares, acordes de reemplazo y II efectivo; con regiones del V, de la relativa o del modo opuesto en la misma tonalidad.
8. La interpretación lectora y la organización temporal: estructura métrica, tempo y organización cualitativa del tiempo. El ritmo más allá de la sucesión de duraciones.
9. Aproximación a los conjuntos instrumentales. Interpretación en el piano de dos líneas: voz principal y bajo como representativas de la obra.

Unidad: Las “unidades de sentido de lectura interpretativa de partituras en el piano”: las ideas textuales, la intencionalidad y su ejecución pianística.^{1”}

10. La lectura interpretativa en el piano y la asignación de significado a “*unidades de sentido*” que comprenden: células, motivos, acordes; su colocación y sus requerimientos motrices (toque- dominio muscular- coordinación- ubicación espacial), en función de la continuidad discursiva.
11. La asignación de significado a unidades de sentido rítmico/melódicas (en bajos y melodías) y la unidades de ejecución pianística:
 - a. La continuidad discursiva en la lectura y la necesidad de utilización del pedal de resonancia.
 - b. Motivos con diseños por grado conjunto que superan la quinta y las herramientas motrices necesarias para la continuidad discursiva: pasaje de pulgar, dominio del peso e intensidad adecuados al diseño melódico y su función textual, digitación correspondiente a la topografía del teclado (uso de

- teclas negras, pasaje por dedos 3 o 4 y el movimiento inverso, con hasta dos alteraciones)
- c. Motivos rítmico melódicos con valores de duración de tiempo, división y subdivisión, tresillos o dosillos en compases de metro 2, 3 o 4, simples o compuestos y la articulación, la microdinámica y los requerimientos de ejecución como puesta en acto de la comprensión de la misma.
 - d. Unidades que contienen saltos de 6ta, 7ma y 8va, que implican consolidación o cambio funciones armónicas, prolongación y/variación en el diseño melódico, y las herramientas motrices, de conocimiento topográfico, y de dominio espacial necesarios para la continuidad discursiva. (Apertura adecuada de la mano y extensión de los dedos).
 - e. Diseños melódicos con nota repetida: la intencionalidad en la repetición, las diferentes articulaciones, la función melódica y armónica de la nota repetida y su consecuente requerimiento motriz. La Nota repetida como herramienta para la ampliación del ámbito, el cambio de direccionalidad, reubicación la mano y/o corrimiento del eje de ubicación de la mano sin uso de la mirada.
 - f. Unidades con terceras paralelas y las herramientas necesarias para la continuidad, la articulación adecuada a la frase o motivo tales como la digitación y el tipo de toque.
12. La interpretación de motivos melódicos, bajos y acompañamientos en tanto unidades de sentido armónicas:
- a. El acorde como unidad (Tríadas, tétradas) y sus reducciones (bicordios)
 - b. La interpretación de fragmentos atendiendo a los enlaces de acordes y sus relaciones dinámicas como partes de un texto.
Continuidad e interpretación de las relaciones funcionales, topográficas y motrices en obras con funciones naturales y grados efectivos y con acordes en posiciones cercanas, en las formas plaqué, quebrado, desplegado y bajo Alberti.
13. La continuidad discursiva en unidades cadenciales sencillas en bajos, típicas de obras tonales, que devienen de funciones tales como IV-V-I o I₆-V-I, de la tonalidad de la obra o de la región, que dan como resultado bajos con pasajes de 4ta, 5ta, 5ta(8↓), tónica, 5ta, tónica (8↓). Relaciones funcionales, espaciales y necesidades motrices para la ejecución continua y con el toque adecuado a la función que le compete (acompañamiento).

Unidad: La lectura interpretativa en el piano y el análisis.

- 14. Análisis e interpretación como medio de aproximaciones sucesivas a la obra, como herramienta de un mayor nivel de desarrollo interpretativo y de resolución de problemáticas en el piano. Descomposición y reconstrucción de la obra.
- 15. Análisis individual y grupal, personal o guiado. Análisis global, de unidades de sentido texto/recurso pianístico, con énfasis en diferentes aspectos constitutivos

- de la obra: la melodía, la textura, la dinámica, la articulación, cadencias, saltos, etc. Análisis vertical y horizontal. Interválica, armonía, movimientos de voces.
16. "Apropiación del texto" y "Reelaboración del texto" por parte del lector.
 17. El gesto y la intención interpretativa. El cuerpo, la gestualidad, los tipos de toque en la representación sonora de ideas
 18. La representación mental de la obra y la ejecución intencional de:
 - a. La articulación. La experiencia en la ejecución, en la disociación y coordinación motriz para la puesta en sonidos de diferentes tipos de toque en obras con toque legato o staccato en simultaneidad, o articulación en la voz principal.
 - b. La dinámica: Afianzamiento de dos niveles de intensidad , introducción a tres niveles de intensidad y al uso de reguladores
 19. La toma de decisiones interpretativas. El deber ser y el poder hacer
Materialización de la obra: generación de sentido a través de las decisiones interpretativas: elecciones sustentadas en los criterios de segmentación y de agrupamiento, la ubicación de cesuras, el valor semántico asignado durante la ejecución a repeticiones, semejanzas y diferencias.

Evaluación

Se considera a la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto acompaña todas las instancias de trabajo, de manera sistemática. La evaluación continua cumple un rol fundamental, en tanto permite al alumno comprender sus sucesivas aproximaciones interpretativas y construir nuevas ideas desde las interpretaciones de sus pares.

Acreditación

Las condiciones para la acreditación son las siguientes:

Aprobación de la cursada:

- Acreditar como mínimo un 80% de asistencia a prácticos, cumplimentando las lecturas interpretativas que se establezcan en ellos
- Aprobar 6 trabajos prácticos con un promedio mínimo de 4
- Aprobar las audiciones con un mínimo de 4
- Aprobar 3 parciales con un mínimo de 4

Aprobación de la Asignatura: dado que el régimen promoción es indirecto, se deberá rendir examen final, el mismo consiste en:

1- LECTURA A 1º VISTA de :

- a. corales a 3 voces con pedal
- b. fragmento musical de un texto pianístico
- c. fragmento musical de un conjunto instrumental.

2- OBRAS DESTINADAS A UN MAYOR NIVEL DE INTERPRETACION, CON UN NIVEL DE RESOLUCION ACABADO, 2 POR CADA PRÁCTICO. Se evaluarán 4 de ellas a elección de la mesa examinadora.

- 3- TODAS LAS OBRAS DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES DE LOS PRACTICOS DEL AÑO. Se evaluarán 2 de ellas a elección de la mesa examinadora.
- 4- TODAS LAS OBRAS VOCALES DE LOS PRACTICOS DEL AÑO. Se evaluarán 2 de ellas a elección de la mesa examinadora.

EXAMEN LIBRE:

Se evaluará

1. LECTURA A 1º VISTA de :
 - a. corales a 3 voces con pedal
 - b. fragmento musical de textos pianísticos
 - c. fragmento musical de textos de conjuntos instrumentales.

Si se aprueba la lectura a 1º vista, se continúa con

2. TRABAJOS PRACTICOS:
 - a. obras destinadas a un mayor nivel de interpretación, con un nivel de **resolución acabado**, 2 por cada práctico. Se evaluarán 4 de ellas a elección de la mesa examinadora.
 - b. **obras vocales** de los prácticos. Se evaluarán 2 de ellas a elección de la mesa examinadora.
 - c. **conjuntos instrumentales** de los trabajos prácticos. Se evaluarán 2 de ellos a elección de la mesa examinadora.
3. **6 OBRAS, que NO formen parte de los Trabajos Prácticos**, entre las cuales deberán presentarse: 2 Polifonías Contrapuntísticas; 2 Monodias acompañadas; 2 Contemporáneas. La elección de las mismas debe ser supervisada por la cátedra previamente y podrá realizarse entre obras del siguiente repertorio, o de similar nivel:
 - M.Clementi – Sonatinas (excepto Op36, N°1 y 2)
 - Kuhlau – Sonatinas
 - Dussek – Sonatinas
 - W. A. Mozart – Sonatina Vienesas
 - L.V. Beethoven - Sonatinas
 - R. Schumann – Álbum para la Juventud
 - J. Haydn pequeñas piezas para piano y danzas.
 - P. I. Tchaicovsky – Álbum para la juventud
 - Franz Schubert – Danzas Germanas – Valses – Escocesas – Landers –
 - S. Hóller – 30 Estudios progresivos Op. 46
 - Piezas Fáciles de los siglos XVII y XVIII – Segunda Parte: mediana dificultad

J. S. Bach - Pequeños Preludios y Fugas
Doménico Zípoli - Piezas para órgano
Walter Frickert - Música Polifónica para piano de cuatro siglos.
H. Purcell- Danzas y Piezas de Suite
G. F. Handel -Piezas de Suite
J. Krieger - 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. Lotusslawski - Álbum para la juventud
D. Kabalevsky Seis preludios y fugas Op. 61- Obras N° 22, 23 o 24
de Pequeñas Piezas Op.39: Piezas para niños Op.27 (Excepto la 1, 2
y 4)
A. Katchaturian Las aventuras de Iván (Excepto la 1 y la 2)