

Programa 2024

Seminario de Interpretación: Impresionismo

Profesores Titulares: Pablo Bucher - Emma Botas

Objetivos:

1. Desarrollar una apreciación de las características estilísticas del periodo impresionista en la literatura pianística, examinando elementos como el uso de escalas exóticas, armonías colorísticas y textura de planos independientes en obras de figuras clave como Debussy y Ravel.
2. Perfeccionar la técnica y sensibilidad expresiva necesarias para la ejecución de repertorio impresionista, concentrándose en el uso del pedal, tipos de toque y control dinámico.
3. Ampliar la capacidad analítica y contextual de los intérpretes respecto al canon impresionista, promoviendo la investigación sobre el contexto socio-histórico y estético que influyó a los compositores proporcionando una interpretación más informada y matizada.
4. Fomentar un criterio de interpretación propio dentro del marco estilístico impresionista, alentando a los intérpretes a explorar y consolidar una voz creativa que respete las sutilezas estilísticas y el espíritu del impresionismo.
5. Explorar la influencia del impresionismo en la música de compositores contemporáneos y de otros períodos, identificando cómo los principios impresionistas han permeado y transformado la composición musical en periodos y géneros diversos.

Introducción al Impresionismo

1. Contexto histórico y características principales del movimiento.
2. Debussy y Ravel: Análisis de sus técnicas compositivas y aportes al piano.
3. El concepto de tonalidad, atonalidad, politonalidad y tonicidad.
4. Exploración de la libertad armónica y uso de escalas modales.
5. Timbre y textura: Uso del piano para evocar imágenes y atmósferas, ampliación del uso registral y pedales.
6. La naturaleza en la música: Influencia de elementos naturales en las composiciones (ej. "Jardines bajo la lluvia" de Debussy).
7. Ritmo y tempo libre: Exploración de ritmos no convencionales y cambios de tempo que imitan la fluidez natural en la interpretación de la música impresionista.
8. Obras emblemáticas: Interpretación de piezas paradigmáticas del impresionismo como "Clair de Lune" de Debussy y "Juegos de agua" de Ravel.
9. Técnica pianística: tratamiento de lo "temático" y lo "colorístico" en la sonoridad del piano característica principal de la música impresionista. Elaboración de técnicas específicas como arpeggios, líneas melódicas, dobles notas, planos superpuestos que imitan el murmullo del agua, los efectos de la luna, la lluvia, paisajes de la naturaleza con armonías, texturas, temas principales y efectos de color.
10. Influencias externas: Impacto de la literatura, las artes visuales y la cultura oriental en el impresionismo musical.
11. Estudio de las principales corrientes de Interpretación: Cómo los intérpretes contemporáneos abordan y reinterpretan las obras impresionistas.

Sistema Integral de Análisis de partituras para Intérpretes

1. Subjetividad vs. Objetividad: Diferenciación entre elementos musicales objetivos y subjetivos en la interpretación.
2. Direcciones o curvas de Interpretación: Uso de intensidades, dinámicas y articulaciones en la interpretación musical.

3. Indicaciones de Carácter: Elaboración de imágenes de la naturaleza, poéticas, historias, metáforas y compromiso emocional a partir de las indicaciones en la partitura.
4. Semántica Formal: estudio del análisis de la textura y la tensión formal.
5. Dialéctica Interpretativa: Interacción entre elementos musicales intrínsecos y extramusicales.
6. Contexto Cultural y Estilo: Impacto del contexto histórico y cultural en la interpretación de la música.
7. Tradición Interpretativa: Importancia de la historia interpretativa en la aproximación a una obra.
8. Identidad Musical Permanente (IDEM) en términos de Ricoeur: Concepto de la identidad constante de la obra compuesta.
9. Identidad Musical Cambiante (IPSE) en términos de Ricoeur: Idea de que cada interpretación aporta una nueva identidad a la obra.
10. Eje Paradigmático Sincrónico: Análisis de la textura musical y su relevancia para la interpretación.
11. Momentum Textural: Influencia del estado textural en las decisiones interpretativas.
12. Eje Sintagmático Diacrónico: Tempo y Rubato.
13. Atractores Musicales: Puntos clave que determinan cambios significativos en la interpretación.
14. Micro, Meso y Macro-attractores: Diferentes niveles de atractores y su impacto en la estructura musical.
15. Franjas de Intensidad: Diferenciación de planos sonoros y variaciones de intensidad dentro de un mismo nivel dinámico durante la interpretación.
16. Espacio Interpretativo Subjetivo: Secciones o momentos donde el pianista tiene libertad para personalizar su criterio interpretativo (*ad-libitum*, *rubatos*, *adornos*).

17. Sistema Analítico Interpretativo (SAI): Conjunto de herramientas y enfoques para una interpretación informada y detallada.

18. Parafonía y Textura Contrapuntística: Análisis específico de texturas y líneas melódicas superpuestas o en diálogo contrapuntístico en obras seleccionadas.

19. Voces y Planos: Interacción de diferentes elementos texturales en la construcción del criterio interpretativo.

20. Relieves Texturales: Identificación de variaciones sutiles dentro de la textura.

Complejización interpretativa a través del estudio de diversos ítems:

- Rítmica
- Constante metronómica
- Ritardando y acelerando
- Rubato contramétrico
- Rubato agógico
- Rubato compensado y no compensado.
- Grafía.