

Programa 2024

Seminario de Interpretación: Romanticismo

Profesores Titulares: Pablo Bucher - Emma Botas

Objetivos:

1. Construir un criterio estilístico del periodo romántico en la literatura pianística, examinando el empleo idiomático de elementos como el rubato, dinámicas y la articulación expresiva en obras de figuras emblemáticas como Chopin, Brahms, Liszt, etc.
2. Perfeccionar la destreza técnica y la sensibilidad expresiva requerida para la ejecución de repertorio romántico, enfocándose en técnicas pianísticas tales como el uso del peda, el sostenimiento de la cohesión del fraseo melódico, el virtuosismo, las consecuencias de las modificaciones en la construcción de los pianos, etc.
3. Enriquecer la capacidad analítica y contextual de los intérpretes respecto al canon romántico, incentivando la investigación académica sobre el contexto estético, socio-histórico y biográfico de los compositores para una interpretación informada y matizada.
4. identificar y analizar la resonancia del phatos romántico en obras de compositores de diferentes períodos históricos, explorando cómo elementos emblemáticos del romanticismo se manifiestan en la música de autores post-

románticos. Este análisis fomentará una comprensión amplia de la influencia del romanticismo a través de las épocas.

4. Estimular la interpretación personalizada y creativa dentro del marco estilístico romántico, alentando a los intérpretes a explorar y consolidar una voz distintiva que respete las convenciones estilísticas y el espíritu de la época.

Contenidos:

1. Características armónicas del Romanticismo: Análisis de la expansión del lenguaje armónico, el uso de cromatismo y modulaciones a tonalidades lejanas.
2. Técnica e interpretación en la obra de Chopin: Exploración de recursos específicos: el uso del rubato, la ornamentación y la polifonía compleja, elaboración de planos sonoros y líneas melódicas superpuestas en sus obras: valeses, nocturnos, impromptus, preludios, estudios, polonesas, sonatas, etc.
3. Virtuosismo lisztiano: la era del virtuosismo. Técnica del trémolo, octavas rápidas, y arpeggios extendidos característicos del estilo pianístico de Liszt.
4. Estructuras formales innovadoras: Schubert, Schumann y Brahms; Chopin y Liszt. Experimentación con la forma sonata y adaptación a la estructura de la rapsodia y variaciones temáticas.
5. La gran sonata romántica: ampliación de la perspectiva técnica y compositiva en obras de Schumann, Chopin, Brahms y Liszt incluyendo el manejo de temas recurrentes y desarrollo temático complejo.
6. Uso avanzado del pedal de resonancia y la precisión en su manejo para crear efectos sonoros particulares en obras románticas.
7. Retos interpretativos del repertorio del romanticismo tardío: Desafíos técnicos y expresivos en obras de compositores como Rachmaninoff, Scriabin, Albéniz, Granados y de Falla.
8. Rítmica:
 - Constante metronómica

- Ritardando y acelerando
- Rubato contramétrico
- Rubato agógico
- Rubato compensado y no compensado.
- Grafía.
- Los rubatos en Chopin, Wagner, Brahms

9. Beethoven: los tres periodos de su música

- La división en tres etapas de sus sonatas
- La progresiva romantización de la música

10. Análisis del rubato en el Preludio 4 en mi menor de Chopin en cuatro versiones de Pianistas relevantes.

Sistema 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 poéticas: metáforas y compromiso expresivo a partir de las indicaciones en la partitura.
4. Semántica Formal: análisis de la obra desde los elementos estrictamente musicales.
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. Ricoeur y la Hermenéutica: Identidad Musical Permanente (IDEM): Concepto de la identidad constante de la obra compuesta.
9. Identidad Musical Cambiante (IPSE): cada interpretación como aporte a una nueva identidad a la obra.
10. Eje Paradigmático Sincrónico: Análisis de la textura y la configuración vertical: su relevancia para la interpretación. Planos y subplanos. Diferencia entre el análisis compositivo y el análisis para la interpretación.
11. Momentum Textural: Influencia del estado textural en las decisiones interpretativas.
12. Eje Sintagmático Diacrónico: despliegue temporal de la obra: melodía, de tensiones motílicas, de frase, de sección, de obra.
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. El concepto de sub-intensidad.
16. Espacio Interpretativo Subjetivo: Secciones o momentos donde el pianista tiene libertad para personalizar su criterio interpretativo (*ad-libitum*, *rubatos*, *adornos rangos metronómicos*, etc.).
17. Sistema Analítico Interpretativo (SAI): Conjunto de herramientas y enfoques para una interpretación informada y detallada.
19. Relieves Texturales: Identificación de variaciones sutiles dentro de la textura.

Bibliografía: ver en el sitio web de Cátedra: <https://pianofba.com.ar>

Contacto: pianofaunlp@gmail.com