

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

«JOAQUÍN VILLATORO»

JEREZ DE LA FRONTERA

PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIO
CURSO 2017/18

DEPARTAMENTO DE CUERDA PULSADA

LITERATURA E INTERPRETACIÓN DE LA
GUITARRA

ENSEÑANZAS PROFESIONALES (5º curso)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS GENERALES

2 .CONTENIDOS GENERALES

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5. METODOLOGÍA

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

Con la presente asignatura se incluye por primera vez en la carrera de profesional del guitarrista clásico un marco donde poder debatir y experimentar de forma grupal aspectos fundamentales en la formación como músicos de nuestros estudiantes. Con esta asignatura se enfrentan al estudio teórico y práctico de todas las posibilidades sonoras e interpretativas del instrumento, tanto en la actualidad como a través de la historia.

Nos basaremos en el análisis de todas las posibilidades sonoras del instrumento, con el estudio de las diferentes formas de ataques y colores (timbres) que se obtienen, en la evolución de la guitarra como instrumento a través de la historia y la diferenciación de las distintas épocas, estilos y formas de interpretación de la literatura de la guitarra. También consideramos de importancia que el alumno/a conozca a los autores más relevantes de las diferentes épocas históricas.

Analizaremos las obras no solo de la guitarra sino de instrumentos afines de cuerda pulsada como son la vihuela, el laúd o la Tiorba.

Con todo se pretende que el alumno/a tenga una visión integral de toda la historia del instrumento y sea capaz de realizar con autonomía los criterios de interpretación de las distintas épocas, encuadrando la música dentro de un contexto social y expresivo, además de utilizar todas las posibilidades sonoras y expresivas de la guitarra. Por último y lo más importante es fomentar en los estudiantes el amor por la guitarra, un instrumento íntimo pero profundamente expresivo que ha tenido y tiene una idiosincrasia específica que nos hace partícipes de un legado expresivo de gran importancia para la cultura y el arte en general.

1. OBJETIVOS GENERALES

Diferenciar los distintos timbres y sonoridades de la guitarra.

Asociar los diferentes timbres y sonoridades a una nomenclatura concreta usada en nuestro instrumento.

Usar formas de estudio más efectivas utilizando otras formas de memorización y trabajo que economicen las horas de estudio.

Diferenciar los distintos periodos musicales en la música para instrumentos de cuerda pulsada.

Diferenciar las características principales de los autores principales de las distintas épocas.

Observar y reproducir las diferentes formas de interpretar una misma obra o estilo según diferentes intérpretes o estilos de interpretación.

Conseguir en el alumno/a una autonomía suficiente para poder estudiar de forma efectiva,

interpretar con un criterio personal e histórico y hacer un uso amplio y efectivo de las posibilidades sonoras que le brinda la guitarra.

Fomentar el empleo de los recursos bibliográficos del Centro, a través del uso de la biblioteca

2. CONTENIDOS GENERALES

La Memoria Musical. Los cuatro tipos de memoria musical según R. Stover.

La visualización como herramienta fundamental para el concertismo.

Principios físicos de la producción del sonido. Características generales del sonido. Formas de producción del sonido y su relación con el timbre. La tapa y la cuerda como pareja vibratoria. Pulsación en las distintas zonas de la cuerda y su relación con el timbre.

La Vihuela. Instrumento y sonoridad. Tipo de escritura. Notación. Criterios de Edición. Criterios de interpretación. Los 7 vihuelistas principales. Sociedad y cultura española en el renacimiento.

La guitarra renacentista. Tipo de escritura. Criterios de Edición. Criterios de interpretación. Autores y obras principales.

El laúd renacentista. Tipo de escritura. Criterios de edición. Criterios de interpretación. Autores y obras principales.

La guitarra barroca. Tipo de escritura. Criterios de edición. Criterios de interpretación. Autores y obras principales.

Laúd barroco. Tiorba. Tipo de escritura. Criterios de edición. Criterios de interpretación. Autores y obras principales.

El estilo, el instrumento y la graña empleada en el período clásico, 1750 – 1800.

La escuela clásico romántica. España. Fernando Sor y Dionisio Aguado. Estilo, escritura e instrumentos.

La escuela clásico romántica. Europa. Mauro Giuliani. Estilo, escritura e instrumentos.

El período Romántico. El estilo romántico en Europa. Los grandes guitarristas europeos: Napoleón Coste, J.K. Mertz, G. Regondi. Ediciones antiguas y modernas. Criterios de interpretación del estilo.

El concurso de Makaroff.

El Romanticismo en España. El estilo popular español. Julián Arcas. El Alhambrismo. Francisco Tarrega y la “nueva guitarra” de Antonio de Torres.

El siglo XX. La guitarra antes de Andrés Segovia. Miguel Llobet. Emilio Pujol. Ángel Barrios. Siglo XX: Andrés Segovia. El Repertorio Segoviano. Falla. Torroba. Ponce. Castelnuovo – Tedesco. Tansman. Turina. Villalobos. El archivo perdido de Andrés Segovia en Linares.

Los compositores no segovianos de la primera mitad del siglo XX: Webern, Schoenberg, Mahler, Hindemith, Frank Martin. La Generación del 27: Pittaluga, Antonio José. El guitarrismo, la vida y la obra de Agustín Barrios Mangoré.

La segunda mitad del siglo XX. Nuevos recursos formales, interpretativos y de notación. Los españoles con raíces del pasado. Asencio, Mompou, García Abril, Rodrigo. Los compositores exiliados: Gerhard, Homs, Ohana, Balada, Ruiz Pipó. La generación del 51: Halfter, Castillo. Últimas generaciones: Marco, Brotons...

La segunda mitad del siglo XX fuera de España: Ernst Krenek, H. W. Henze, S. Smitth Brindle. William Walton, B. Britten, S. Dogson, John Cage, Carter, Ginastera, Piáosla, Leo Brouwer, Angelo Gilardino, R. Dyens, F. Kleynjans.,

La guitarra como instrumento de cámara. Sonoridad y potencia en la música de conjunto.

Los conciertos para Guitarra y Orquesta. Problemática y soluciones en su interpretación. Repertorio y estilo personal del alumno. Compositores y estilos preferidos. Cuadro resumen de los autores que interesan a cada estudiante.

Fomento del empleo bibliográfico del Centro, a través del uso de la biblioteca.

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

Criterios de evaluación comunes para Enseñanzas Profesionales:

- a) El hábito de escuchar música de forma consciente, de manera que posibilite el disfrute, el aprendizaje y el desarrollo de criterios interpretativos propios.
- b) El desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y de enriquecimiento personal.
- c) El conocimiento y discriminación de los distintos géneros y estilos, así como del repertorio propio de su especialidad.
- d) La adquisición e integración de los conceptos teóricos, de la técnica y de los medios expresivos necesarios para una interpretación de nivel profesional.
- e) El conocimiento y empleo del vocabulario específico referido a los aspectos técnicos de la música.
- f) La actuación en público como solistas, o formando parte de agrupaciones vocales o instrumentales, integrándose en la vida cultural de su entorno.

Procedimientos de evaluación comunes para Enseñanzas Básicas y Profesionales:

- a) La observación permanente de la evolución del proceso de aprendizaje.
- b) La atención a la maduración personal de cada alumno/a.
- c) La consideración de su contexto socio- cultural.
- d) La constancia en la realización de las tareas encomendadas por el profesor.
- e) La actitud, interés y participación en el desarrollo de las clases.
- f) La participación en actividades extraescolares y la integración en la vida musical de su entorno.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer, diferenciar, reproducir y comprender acústicamente la riqueza sonora de la guitarra: sul tasto, sul ponticello, metálico, oscuro, piano-lejano, pizz. a la Bartok, campanelas, digitación con bordones, digitación en una sola cuerda...
2. Conseguir unas técnicas de estudios que permitan a los estudiantes aumentar su rendimiento, aumentar la capacidad mental y usar tipos de memoria no muy usados en la actualidad como la memoria visual.
3. Hacer uso del canto y de la voz para delinear las líneas de expresión de las distintas secciones y frases en una obra.
4. Conocer la evolución del instrumento desde Edad Media hasta nuestros días: Tipos de guitarra la edad media, renacimiento, barroco, época clásica, romanticismo, siglo XX y actualidad.
5. Conocer la evolución, sonoridad y particularidades de instrumentos afines a la guitarra: Vihuela, Laúd renacentista, Laúd barroco y Tiorba.
6. Conocer las distintas formas de escritura de los instrumentos de cuerda pulsada para tener un juicio crítico de las distintas ediciones modernas de obras antiguas.
7. Reconocer auditivamente las diferentes épocas y estilos así como los distintos estilos de escritura en las distintas épocas.
8. Reconocer y saber interpretar dentro de los estilos y épocas a los autores más importantes de la guitarra.
9. Diferenciar los distintos estilos de interpretación en la guitarra. Andrés Segovia, Williams, Bream, Russell, Barrueco. Interpretaciones historicistas (H. Smith) etc.

5. METODOLOGÍA

La metodología se basa en dividir la clase en los siguientes apartados:

1. Exposición teórica del tema por parte del profesor.
2. Debate y propuestas de los alumnos a nivel interpretativo.
3. Audiciones de la música expuesta de los principales intérpretes.
4. Criterios personales de interpretación. Elección personal de las distintas formas de interpretar aprendidas.
5. Debate y exposición común de todo lo realizado en la clase.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se basará sobre todo en la asistencia a clase. No nos basaremos en la calidad como guitarrista de los diferentes estudiantes, algo que ya se evalúa en la clase de instrumento principal, sino en el interés que muestren en clase y las aportaciones personales. Tendremos en cuenta los siguientes criterios:

1. La asistencia continuada a clase.
2. La participación y entusiasmo en los debates.
3. La realización de trabajos personales.
4. La comprensión de lo expuesto en clase.
5. Mostrar un vivo interés por una interpretación cada vez más completa en la guitarra.
6. Verificar que el alumnado ha trabajado la programación prevista, haciendo uso de la biblioteca.

La evaluación será continua y se basará en los criterios anteriormente expuestos. Resaltamos la importancia de la asistencia a clase para poder tener un resultado satisfactorio en la misma.

Profesor de la asignatura: Pedro Alberto González Muñoz