

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

Joaquín Villatoro Jerez de la Frontera

Programa oficial de estudios
Curso 2016/17

Literatura e interpretación del instrumento
principal

(DEPARTAMENTO DE PIANO)

De acuerdo a:

ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía (BOJA 225, de 15 de noviembre de 2007)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

4. METODOLOGÍA

5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

6. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA

INTRODUCCIÓN

Es una realidad que cualquier profesor o profesora, después de impartir la docencia durante años, observa que en muchos casos el alumno o alumna termina las enseñanzas profesionales de música del instrumento conociendo solamente las obras que interpreta. La amplitud de la literatura de cada especialidad hace necesaria una profundización en su conocimiento, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico e interpretativo.

Desde el punto de vista teórico, para aprender a ubicar a cada compositor en su época y estilo, conociendo no sólo las obras que habitualmente se estudian a lo largo del grado, sino también muchas otras que conformarán el futuro repertorio de un profesional.

Desde el punto de vista práctico e interpretativo, aprovechándonos de los avances tecnológicos actuales, tales como grabaciones de audio y vídeo, para enseñar al alumnado a conocer la literatura existente para cada instrumento y a escuchar de una forma crítica diversas versiones de una misma obra, con el fin de evitar que el alumnado plagie una en particular y con objeto de que conozca, no solamente a los grandes compositores, sino también a los grandes intérpretes y las diferentes técnicas del instrumento en cuestión.

Por eso, esta asignatura está enfocada a ampliar los conocimientos de los futuros instrumentistas en este campo.

1. OBJETIVOS

La enseñanza de la Literatura y la Interpretación instrumental en las enseñanzas profesionales de música se basa sobre el estudio de la evolución de la escritura para el instrumento y tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción, acústica y evolución histórica.
2. Poder relacionar la evolución del instrumento a lo largo de la historia con su significado en la escritura propia de las obras para piano.
3. Conocer las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.
4. Adquirir el hábito de escuchar música, ampliando su cultura musical, con el fin de tener una sólida base que le permita definir sus preferencias personales.

5. Desarrollar en el alumno o la alumna la capacidad de sacar conclusiones objetivas de lo que escucha y su posterior aplicación a su propia ejecución instrumental.
6. Reflexionar sobre el fenómeno de la interpretación en el contexto histórico-estilístico. Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su instrumento.
7. Fomentar el empleo de los recursos bibliográficos del Centro, a través del uso de la biblioteca.

2. CONTENIDOS

- Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad.
- Estudio de la evolución de los instrumentos de la familia a lo largo de la historia y su diferente utilización por los compositores de cada período.
- Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio específico de cada instrumento.
- Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de cada instrumento.
- Audiciones de música comentándolas desde el punto de vista técnico e interpretativo, estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos, música sinfónica, de cámara, etc.
- Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
- Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates que desarrollen en el alumnado la capacidad creativa y artística.
- Interpretación de las obras o sus fragmentos en clase, fomentando el hábito de la lectura a vista y ampliando los conocimientos prácticos sobre los aspectos estilísticos y estructurales de las obras más representativas del repertorio pianístico.

2.1. Unidades Didácticas:

Primer trimestre

1. Historia de la familia instrumental del piano:
 - Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta el barroco.
 - Los instrumentos de teclado en el barroco.
2. La comparación de los distintos instrumentos de teclado, aspectos técnicos y estilísticos de la interpretación. Compositores clavecinistas.
3. Los intérpretes actuales y el problema de la autenticidad.
4. Principales compositores barrocos:

- J. S. Bach
- D. Scarlatti
- G. F. Händel
- Los hijos de J.S.Bach

5. El pianoforte, su historia desde los comienzos hasta nuestros días.

6. Estudio comparativo de las diferentes épocas de la música con el arte en general, así como con los acontecimientos históricos.

7. Diferentes Ediciones de la música para piano:

- Ediciones a lo largo de la historia
- Ediciones actuales

Segundo trimestre

8. Historia familia instrumental desde el clasicismo hasta la actualidad.

9. Principales compositores del clasicismo:

- W. A. Mozart
- L. V. Beethoven
- F. J. Haydn

10. La Sonata para Piano:

- Compositores
- Obras
- Análisis de las sonatas más representativas
- Grabaciones

9. Principales compositores del romanticismo:

- F. Schubert
- F. Chopin
- R. Schumann
- F. Liszt
- J. Brahms
- F. Mendelssohn y otros

11. El Piano en la Música de Cámara y el Canto con piano:

- Diferentes agrupaciones camerísticas con piano y Lieder
- Compositores
- Obras
- Grabaciones

12. Principales compositores del impresionismo:
 - C. Debussy
 - M. Ravel
13. Piano a cuatro manos y a dos pianos:
 - Compositores
 - Obras
 - Grabaciones
14. El Piano en el siglo XX y en la Música Contemporánea:
 - Compositores
 - Obras
 - Grabaciones
15. Nuevas Grafías.

Tercer trimestre

16. Escuelas Pianísticas y Grandes Pianistas:
 - A través de la historia
 - Actuales
 - Grabaciones históricas (Audio y Vídeo)
17. El Piano en la Música Española:
 - Compositores
 - Obras
 - Grandes Pianistas a lo largo de la historia
 - Grabaciones
 - Pianistas Españoles actuales:
 - Carrera a nivel nacional
 - Carrera a nivel internacional
18. Principales Catálogos Temáticos – Abreviaturas.
19. El trabajo Pianístico - Bibliografía Musical. Literatura en torno al Piano
20. El Piano en el Jazz

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación comunes para Enseñanzas Profesionales:

1. El hábito de escuchar música de forma consciente, de manera que posibilite el disfrute, el aprendizaje y el desarrollo de criterios interpretativos propios.

2. El desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y de enriquecimiento personal.
3. El conocimiento y discriminación de los distintos géneros y estilos, así como del repertorio propio de su especialidad.
4. La adquisición e integración de los conceptos teóricos, de la técnica y de los medios expresivos necesarios para una interpretación de nivel profesional.
5. El conocimiento y empleo del vocabulario específico referido a los aspectos técnicos de la música.

Procedimientos de evaluación comunes para Enseñanzas Básicas y Profesionales:

1. La observación permanente de la evolución del proceso de aprendizaje.
2. La atención a la maduración personal de cada alumno/a.
3. La consideración de su contexto socio- cultural.
4. La constancia en la realización de las tareas encomendadas por el profesor.
5. La actitud , interés y participación en el desarrollo de las clases.
6. La participación en actividades extraescolares y la integración en la vida musical de su entorno.

4. METODOLOGÍA

La metodología es el conjunto de recursos pedagógicos que nos permitirán poner en práctica unos métodos de enseñanza efectivos para la consecución final de los objetivos propuestos. Ha de atender la utilización consciente y planificada de estrategias de asimilación comprensiva, que relacionen los esquemas de conocimiento de los alumnos con la nueva información, y contribuyan a un aprendizaje significativo.

El profesor desempeñará a su vez el papel de orientador y guía, por lo que es efectivo e interesante que el alumno participe activamente en clase.

Resultará útil emplear un método inductivo, en el que el profesor presenta casos particulares al alumno para que sea él mismo quien encuentre el principio general sobre el tema. Igualmente, suele ser efectivo que el profesor, en lugar de dar directamente la solución a un problema, dé pistas al alumno para que éste descubra por sí solo la solución.

Este aprendizaje a través de la comprensión estimula también la memoria, ya que son más fáciles de recordar los datos que tienen asociado algún significado.

En el ambiente general de la clase no es conveniente adoptar actitudes rígidas, sino flexibles, que permitan hacer incursiones en el terreno de otras materias musicales (historia, formas...) e incluso en el de otras artes por analogía, relacionando épocas o estilos.

Todas estas técnicas metodológicas no sólo tienen como única finalidad el entendimiento y la comunicación entre profesor y alumno en el desarrollo normal de las clases, sino también crear en el alumno unos hábitos de estudio correctos y eficaces que le conduzcan progresivamente a una sólida autonomía e independencia, de manera que sea capaz de abordar por sí mismo todo el proceso necesario para llegar a una interpretación artística de calidad.

Como ejemplo de actividades a realizar en cada unidad didáctica proponemos las siguientes:

- Escuchar y/o visionar grabaciones de la misma obra por diferentes intérpretes.
- Exposición en clase de algunos temas elaborados por los alumnos.
- Visionado de Documentales:
 - Sobre música
 - Sobre compositores
 - Sobre grandes pianistas
 - Sobre cualquier otro tema relacionado con la música

1. Materiales didácticos

- Partituras y libros de consulta acerca de la Historia y la técnica del Piano.
- Ordenador con altavoces y proyector.

5. CRITERIOS , ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Estos procedimientos establecen cómo medir el grado de consecución de los objetivos. Considerando la naturaleza tan particular y novedosa de esta asignatura hemos seleccionado los siguientes puntos para obtener la información más completa sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos:

- Se valorará especialmente la asistencia continuada a clase (el 20% de la nota).

- Evaluación continua, basada en la observación sistemática de la actividad de cada clase. Se valorará el interés, el grado de implicación y la actitud en clase (el 20% de la nota).
- Los alumnos realizarán al menos dos trabajos por trimestre, escrito y/o oral (el 60% de la nota).
- Verificar que el alumnado ha trabajado la programación prevista, haciendo uso de la biblioteca.

1. 4.1. Actividad de recuperación para los alumnos con la asignatura pendiente:

- El alumno presentará una memoria detallada de todos los temas tratados durante el curso.
- La nota final será numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y negativas las inferiores a dicha cifra.

6. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA

- Asistencia a las conferencias relacionadas con la música, bien en el propio Conservatorio o fuera del mismo.
- Asistencia a los conciertos (especialmente los conciertos con piano) que se celebren en el Conservatorio, Teatro Villamarta, Sala Compañía o en cualquier otra sala.

Profesor que imparte la asignatura: M^a del Mar Nuño