

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

«JOAQUÍN VILLATORO»

JEREZ DE LA FRONTERA

PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIO
CURSO 2017/18

DEPARTAMENTO DE CUERDA PULSADA

Repentización y Transporte

“Lectura a Vista”

PEDRO ALBERTO GONZÁLEZ MUÑOZ

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. METODOLOGÍA

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5. ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO

6. AMPLIACIONES

INTRODUCCIÓN

La asignatura de *Lectura a Vista* es de vital importancia dentro del currículo de un músico y de un estudiante de Grado Profesional. Sabemos que interpretar y tocar bien un instrumento es fundamental para finalizar los estudios musicales de cualquier especialidad pero tenemos que saber que eso se consigue al mismo tiempo desarrollando una serie de habilidades que ayudarán a la consecución de ese objetivo final. Una habilidad fundamental para cualquier músico bien formado es la capacidad de poder leer partituras con soltura lo que conlleva un conocimiento profundo del instrumento, y en la guitarra requiere un estudio serio y meticuloso del diapasón.

1.OBJETIVOS

En la Lectura a Vista en general es fundamental que el alumno desarrolle seriamente los siguientes objetivos:

- Conocer en profundidad el diapasón o mástil.
- Conocer las tonalidades y sus alteraciones.
- Conocer los compases y los distintos grupos rítmicos.
- Conocer la lectura de música digitada y sin digitar.
- Leer correctamente acordes y arpeggios.
- Interpretar los distintos símbolos de expresión.
- Aprender a leer hacia delante, es decir, leer por delante de lo que se está tocando.
- Dominar la lectura por saltos y la lectura por posiciones.

En la primera se desarrollará la capacidad de saltar a lo largo del mástil sin necesidad de mirarlo. El método fundamental que sigue este concepto es el de Arnie Berle. El segundo concepto fundamental es la lectura por posiciones, y se utilizarán los dos métodos principales que siguen este principio, los de Oliver Hunt por un lado, y los de Stephen Dogson y Hector Quine por otro.

- Desarrollar la capacidad de visualizar el diapasón mentalmente, tanto en estructuras melódicas como en texturas armónicas y/o contrapuntísticas.
- Conocer los distintos patrones rítmicos que se dan con normalidad en la historia de la música.

Estos distintos patrones o esquemas de ritmo deberán estar memorizados e interiorizados cuanto antes. Estructuras rítmicas más complejas como las que se dan a partir de Stravinsky se estudiarán para conseguir una mayor fluidez en la lectura pero las estructuras que se leen con normalidad en las orquestas deberán estar interiorizadas por el alumno cuanto antes.

- Fomentar el empleo de los recursos bibliográficos del Centro, a través del Uso de la biblioteca.

2.CONTENIDOS

1. Lectura por saltos

Este concepto inicial de lectura rompe con la costumbre de lectura en la primera posición y la falta de conocimiento del diapasón que conlleva. Por tanto la premisa principal de este apartado es conseguir una lectura fluida en cada cuerda de manera independiente para más tarde combinarlas de distintas formas. La ventaja es que se va consiguiendo una mayor soltura en los movimientos y en la lectura horizontal del instrumento. El alumno se verá obligado a leer e interpretar cualquier melodía en una sola cuerda y realizar todos los saltos que sean convenientes sin poder utilizar ninguna posición fija. El estudio se hará tratando cada cuerda como un instrumento único y dando la expresividad y timbre necesarios a cada cuerda. El método principal que se seguirá es *"New Guitar Techniques for Sight Reading"* de Arnie Berle.

2. Lectura por posiciones

La lectura por posiciones es otro concepto fundamental para una buena lectura a vista en la guitarra. Desde el siglo XVIII el concepto de posición ha ido variando y significando cosas distintas a lo largo de la historia, incluso a finales del siglo XX el concepto hacía referencia en determinadas escuelas a la posición del pulgar. Nosotros vamos a considerar el concepto más generalizado y el que más se utiliza en los tratados de lectura a vista. La posición viene determinada por el traste en el que se sitúa el dedo índice. Así se irán estudiando y memorizando las distintas notas que se tocan en el instrumento y los trastes que corresponden. En este apartado el alumno debe atender a unas reglas fundamentales que permitirán el conocimiento profundo de las posiciones:

- El alumno debe tocar solamente en la posición o posiciones indicadas, tratando de evitar la tentación de volver a la primera posición.
- No se tocarán cuerdas al aire a menos que se indique expresamente.
- Al principio y para memorizar correctamente las posiciones el alumno se mantendrá en la fórmula de un dedo por traste. Esta regla se usará incluso si hay que repetir dedos en notas consecutivas y cuerdas distintas. Esto ayudará a una comprensión más rápida de la lectura por posiciones. Ésta regla se podrá relajar más adelante, cuando el alumno se encuentre familiarizado con las posiciones para evitar la repetición de dedos en la mano izquierda y tener mayor pulcritud técnica.
- El alumno debe darse cuenta de que las notas permanecen estables en el diapasón, lo que cambia son los dedos que pisan los trastes al cambiar de posición.
- En los primeros estadios de lectura se debe evitar la utilización de cejillas o medias cejillas. Los dedos deben pisar los trastes sin utilizar ningún método que facilita la lectura y la cejilla en las distintas posiciones es generalmente innecesaria, sobre todo cuando no se tocan acordes.
- Tratar de mover la vista al siguiente grupo de notas que estamos leyendo. El alumno no debe mantener la vista en la nota que está tocando sino avanzar siempre a la siguiente nota o grupo de notas y leer siempre por delante de lo que se está tocando realmente.

- No mirar la mano izquierda. Las distintas notas en las distintas posiciones deben estar memorizadas y la vista debe mantenerse en la partitura y no en el diapasón.
- Es fundamental que el alumno se olvide de las notas erróneas y seguir adelante a toda costa. Una nota errónea en el sitio justo del compás es menos grave que una nota correcta en un sitio erróneo del compás. Por tanto esta regla debe seguirse estrictamente y por ello se trabajarán los conceptos que veremos más adelante: "Lectura Orquestal" y "Música de Cámara".

Los métodos que se utilizarán en este apartado son los siguientes: *"Progressive Reading for Guitarrist"* de Stephen Dogson y Hector Quine. *"Musicianship and Sight Reading for Guitarrists"* de Oliver Hunt.

3. Lectura de Acordes

La lectura de acordes se iniciará en los acordes fundamentales en la primera posición. El alumno deberá tener memorizado lo antes posible la lectura de acordes en la primera posición. Después se irán memorizando los principales acordes en las distintas tonalidades y en las distintas posiciones. Al hablar de memorizar los acordes hacemos referencia a la capacidad que el alumno debe desarrollar para leer y tocar los distintos acordes con un solo golpe de vista. También y de manera progresiva se irán leyendo esquemas melódicos por terceras, sextas y octavas. Esta lectura de intervalos armónicos se hará por saltos a lo largo del diapasón y en distintas posiciones fijas.

4. Esquemas Rítmicos

Como hemos mencionado en la introducción es de vital importancia que el alumno memorice perfectamente los distintos patrones o esquemas rítmicos que se dan en la música a lo largo de la historia. Por lo general los esquemas rítmicos no son complicados pero las combinaciones son prácticamente infinitas. Lo que se pretende es que el alumno a golpe de vista pueda interpretar y leer correctamente cualquier grupo rítmico. Para desarrollar una profunda comprensión de los compases y los esquemas rítmicos los alumnos tocarán a una sola cuerda los distintos esquemas contando en voz alta el pulso del compás. Esto hará que se trabajen dos elementos al mismo tiempo, la lectura de los esquemas rítmicos por un lado y el lugar del compás en el que estamos situados en cada momento. El alumno debe leer y contar al mismo tiempo. Cantar en voz alta y leer con el instrumento al mismo tiempo.

Los músicos de orquesta suelen trabajar en los inicios estos esquemas rítmicos. Para este curso utilizaremos de momento los 68 esquemas rítmicos recogidos por Robert Benedict en *"Sight Reading for the Classical Guitar, Level 4 and 5"*.

Además el alumno deberá estudiar los esquemas rítmicos complejos que se desarrollan en la música del siglo XX. En principio estos son más difíciles de hacer a golpe de vista pero el objetivo final es el de conseguirlo al finalizar los dos años de estudio de la asignatura. Se estudiarán grupos rítmicos de 3 contra 2. Tresillos en los tiples y grupos de dos en los bajos y a la inversa. Grupos de tres contra cuatro, etc. Se analizarán obras de la literatura universal del instrumento que contengan dichos esquemas y estos deberán ser interiorizados por el alumno para una posterior lectura

a vista de ellos. Por ejemplo, una de las variaciones del Nocturnal de Britten utiliza el choque rítmico de tres contra cuatro. Esta parte tiene la dificultad inherente de ejecutar el choque rítmico de una forma precisa y clara. Pues un buen final para interiorizar el choque rítmico tres contra cuatro es la lectura de la variación correspondiente del Nocturnal de Britten y un cierre colosal para este apartado de los ritmos menos comunes.

El método que trabaja estos aspectos de una manera formidable es el de Alice Artz, *"Rhythmic Mastery. An Imaginative Guide for Guitarists"*.

5. "Música de Cámara: Lectura Orquestal"

En este apartado se hará de la clase una pequeña orquesta que lee a primera vista. Los alumnos tratarán por todos los medios de no parar el discurso musical en obras de cámara. El alumno debe participar de manera activa y con la máxima concentración. Como hemos dicho antes es preferible dar una nota errónea en el sitio correcto que irse de compás. El alumno debe desarrollar la capacidad de contar y saber en todo momento en que lugar del compás se encuentra. Incluso si se pierde totalmente debe seguir contando y entrar en el lugar que crea oportuno. Esta norma debe ser irrenunciable y no se harán concesiones en este apartado. El alumno debe tener asumido que es imprescindible seguir contando y estar ubicado en el compás aunque se cometan errores o se fallen notas.

Para desarrollar las capacidades antes enunciadas se utilizará sobre todo un repertorio camerístico del primer período de la guitarra clásico-romántica. Se intentará leer las obras completas para violín-flauta y guitarra de Ferdinando Carulli, Antón Diabelli, F. Fossa, L. von Call. Como norma general la clase se dividirá en grupos de flautas-violines y guitarras y los alumnos irán alternando los papeles. Para la lectura de las partes de violín se tendrá muy en cuenta el método de lectura por posiciones. El alumno deberá utilizar el inmenso caudal de partituras que ofrece Internet sobre todo el impresionante repertorio clásico-romántico que ofrece de manera gratuita la Biblioteca de Copenhague con las obras completas de Sor, Giuliani, Carulli, Costey un interminable etcétera.

6. "Lectura Violinística"

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la guitarra fue cambiando progresivamente la manera de notación de la música. De la tablatura se pasó a la escritura pentagramática. Pero en vez de tomar la notación pianística (en dos claves) como referente tomó la escritura violinística como ejemplo. Muchos guitarristas de esta primera etapa eran también violinistas y se ganaban la vida en las orquestas. En este tipo de escritura la duración exacta de las notas, sobre todo de la armonía y la línea del bajo no se escribían de forma exacta y era una especie de "pseudotablatura pentagramática". Habría que esperar la llegada de Sor para que la escritura avanzara de una forma totalmente correcta. Con esto queremos dar a entender que los inicios de la escritura para guitarra están muy relacionados con el violín. Por ello se considera importante que el alumno desarrolle la capacidad de lectura de líneas melódicas del tipo violinístico y no es más que afianzar la lectura por posiciones y por saltos antes enumeradas. La lectura de acordes está sujeta a una memorización de estructuras

fundamentales pero la lectura melódica se desarrolla con innumerables patrones melódicos. Si el alumno es capaz de desarrollar la lectura de obras para violín o monódicas, la lectura de acordes se desarrollará de una manera mucho más fluida, sobre todo cuando la lectura por posiciones quede afianzada totalmente.

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

3.METODOLOGÍA

La asignatura se plantea por tanto desde un punto de vista práctico y las clases se desarrollarán de una manera activa donde el alumno esté leyendo casi toda la sesión. La lectura se realizará como norma general en grupo y a la vez, tanto de líneas melódicas como de obras de cámara. Esta forma de lectura la llamamos "lectura orquestal" y el alumno debe imaginar que está sometido al rigor de lectura de una orquesta. A continuación vamos a detallar los aspectos que se desarrollarán en la asignatura. Como norma general las clases de 1 hora y 30 minutos de duración tratarán la mayoría de los siguientes apartados dedicando en común y de una forma activa y dinámica el tiempo para afianzar los conceptos y objetivos antes enumerados.

4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

Al ser las clases eminentemente prácticas, el alumno tiene la obligación de asistir para ir desarrollando poco a poco las capacidades que se exigen en la lectura a vista. Si el alumno se ve obligado a faltar a un determinado número de clases, éste deberá desarrollar por su cuenta los bloques temáticos. El alumno deberá adquirir y será evaluado de las siguientes capacidades:

CURSO 1º (Alumnos de 5º de EEP)

Lectura por Saltos:

- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 1ª cuerda.
- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 2ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 3ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 4ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 5ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 30 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 6ª cuerda

Lectura por Posiciones:

- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición I
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición II
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición V

- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición IV
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VII
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición III
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VI
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VII
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, La posición IX
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición X
- Leer con soltura, ritmo de 40 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VIII
- El alumno debe adquirir la capacidad de distribuir mentalmente las posiciones en una obra sin necesidad de utilizar el instrumento
- Leer con soltura mezclando todas las posiciones.

CURSO 2º (Alumnos de 6º de EEP)

Lectura por altos:

- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 1ª cuerda.
- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 2ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 3ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 4ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 5ª cuerda
- Leer con soltura, ritmo de 60 la negra y figuración mínima de corchea, por saltos en la 6ª cuerda

Lectura por Posiciones:

- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición I
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición II
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición V
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición IV

- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VII
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición III
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VI
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VII
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición IX
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, La posición X
- Leer con soltura, ritmo de 80 la negra y figuración mínima de semicorchea, la posición VIII
- El alumno debe adquirir la capacidad de distribuir mentalmente las posiciones en una obra sin necesidad de utilizar el instrumento
- Leer con soltura mezclando todas las posiciones.

COMÚNA 1ºY2º

Capacidad Rítmica

- Leer obras de cámara sin perderse. El mínimo para alcanzar el aprobado en este apartado será el no perderse. De ahí en adelante la nota se pondrá según la calidad de la interpretación de cada alumno.
- Leer esquemas rítmicos con cambios de compás.

La nota de evaluación de las capacidades enumeradas anteriormente se pondrá en función de:

- La soltura en la lectura
- La correcta ejecución de las notas
- La correcta distribución de las notas en el compás sin perderse o volver atrás.
- La correcta ejecución de las dinámicas.
- La rápida resolución de problemas de digitación

El alumno tendrá derecho a dos minutos de preparación sin instrumento para el estudio de las partituras entregadas. La evaluación final recogerá todos los puntos anteriores. Los alumnos podrán ir siendo evaluados continuamente e ir pasando la lectura por saltos y por posiciones de una manera continua.

El alumno tiene la obligación de asistir al 80% de las clases. El no cumplimiento del deber anterior conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua. Los alumnos deben dominar y superar todas las capacidades enumeradas en este apartado.

Verificaremos que el alumnado ha trabajado la programación prevista, haciendo uso de la biblioteca.

Actividades de recuperación y refuerzo

La evaluación es continua, pudiendo disponer el alumno de una **prueba extraordinaria en el mes de septiembre** si no hubiera superado los objetivos del último trimestre.

Los alumnos que se presenten en la convocatoria de septiembre deberán leer a primera vista varias piezas. Una en la que se refleje la lectura por saltos en las distintas cuerdas. Una pieza por cada posición, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Una pieza del repertorio guitarrístico de un nivel no inferior a 1º de EEPP.

El profesor propondrá los mecanismos de recuperación oportunos estableciendo, en la medida de lo posible, un plan de trabajo individualizado.

Adaptaciones curriculares

Por la propia naturaleza de la enseñanza de la repentización y el transporte, puede ser necesario realizar alguna adaptación curricular. Los alumnos, según su procedencia, presentan características y niveles muy distintos, incluso perteneciendo a un mismo curso. En este caso se adaptará y seleccionará, siempre que se necesite, un programa optativo que estimulen las virtudes y palién las carencias de cada alumno/a, equilibrando siempre los distintos aspectos que intervienen en la formación de un músico de calidad.

Al comienzo del curso, realizará un estudio para detectar posibles casos de alumnos que requieran una atención especial, en cuyo caso planteará la adaptación curricular correspondiente.

En dicha adaptación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo con el tipo de problema (ceguera, minusvalías motoras, etc.):

- a) Programa adaptado.
- b) Material específico para uso del profesor y del alumno, en clase.
- c) Acomodación de horarios y aulas.
- d) Contacto y colaboración con centros y organizaciones especializadas.

Esta adaptación será detallada de forma personalizada al realizar la evaluación inicial del alumno/a.

5. ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO

Para acceder a sexto curso el alumno deberá ser evaluado de sus capacidades de lectura a primera vista a la guitarra. Deberá leer por tanto una pieza o fragmento en las distintas posiciones, de la I a la X.

- Deberá leer con soltura en posición I a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición II a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.

- Deberá leer con soltura en posición III a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición IV a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición V a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición VI a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición VII a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición VIII a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición IX a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.
- Deberá leer con soltura en posición X a un tempo de 40 la negra con figuraciones máximas de semicorchea.

6. AMPLIACIONES

Aquellos alumnos que sean propuestos por el tutor para ampliar matrícula durante el curso deberán cumplir todos los objetivos del curso en el que se encuentran matriculados. El profesor tutor deberá informar al Equipo Docente y valorar el grado de capacidad del alumno para abordar el curso superior.

Profesor de la asignatura: Pedro Alberto González Muñoz