

LITERATURA E INTERPRETACIÓN DE LA GUITARRA CLÁSICA

**PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA**

**DEPARTAMENTO
DE CUERDA PULSADA**

**REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“Manuel de Falla” DE CÁDIZ (ESPAÑA)**

**Programación de la asignatura
LITERATURA E INTERPRETACIÓN DE LA GUITARRA CLÁSICA
(Departamento de Cuerda Pulsada)**

www.conservatoriomanueldefalla.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. CONTENIDOS
4. UNIDADES DIDÁCTICAS
5. SECUENCIACIÓN
6. METODOLOGÍA
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

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 enriquecer sus herramientas musicales y expresivas y con objeto de que conozca, no solamente a los grandes compositores, sino también a los grandes intérpretes y las diferentes técnicas de su instrumento en cuestión.

Esta asignatura ayudará al alumnado a conocer más el repertorio de su instrumento. El repertorio de la guitarra clásica forma un corpus numeroso de obras originales de todas las épocas cuya etapa de máxima evolución ha sucedido desde finales del siglo XIX a la actualidad. A su vez se nutre de las obras compuestas para instrumentos afines desde el siglo XVI al siglo XIX, como la vihuela, el laúd renacentista y barroco, la guitarra de cinco órdenes o la guitarra clásico-romántica. Se debe tener en cuenta que el repertorio de música renacentista y barroco es más accesible a través de las transcripciones disponibles, pero es pertinente saber cómo leer los manuscritos de estas obras o cómo realizar las propias transcripciones y poder estudiar cualquier obra disponible. El proceso de transcripción también fue relevante a finales del XIX y primera mitad del XX ya que existen una buena cantidad de piezas que han contribuido importantemente al repertorio de nuestro instrumento a partir de la música de piano (Granados, Albéniz, etc). Con esto podemos hacernos una idea de la importancia que tiene el proceso de transcripción no sólo ya en el repertorio del instrumento sino también en el proceso interpretativo mismo ya que en la transcripción (que incluye la digitación) se van a ver reflejadas la concepción estilístico-interpretativas planteadas por el guitarrista que las lleva a cabo.

2. OBJETIVOS

La enseñanza de la Literatura y la interpretación instrumental en las enseñanzas profesionales de música, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Comprender el paralelismo entre la evolución del instrumento a lo largo de la historia y su significado en la escritura propia de dicha especialidad.
2. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.
3. 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 y la utilización de este recurso como medio de estudio que va servir para ampliar su cultura y horizonte musical. El aprendizaje del uso de los registros sonoros como verdaderos 'libros' de estudio. Esto permitirá entre otras cosas, desarrollar la capacidad de sacar conclusiones objetivas de lo que se escucha y su posterior aplicación a la propia ejecución instrumental.
4. 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.
5. Despertar el interés por conocer a los grandes intérpretes de la música relativa a su instrumento.

6. Estudio y desarrollo del proceso de transcripción. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.

3. CONTENIDOS

1. Historia de la familia instrumental de la guitarra desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. 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 periodo.
3. Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio específico de cada instrumento.
4. Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas del repertorio para guitarra
5. 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.
6. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
7. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates que desarrollen en el alumno la capacidad creativa y artística.

4. UNIDADES DIDÁCTICAS

1. Orígenes de la guitarra y otros instrumentos desde la antigüedad al s. XVI.
2. Instrumentos del Renacimiento: vihuela, guitarra y laúd renacentista. Repertorio y tablaturas alemana, francesa e italiana.
3. El repertorio para guitarra barroca. Tablatura mixta y alfabetos.
4. La suite barroca. El repertorio para laúd de S. L. Weiss y J. S. Bach.
5. La guitarra transicional de la segunda mitad del s. XVIII. Evolución de la forma sonata en la guitarra. Las transcripciones de sonatas de Scarlatti.
6. La guitarra clásico-romántica y su repertorio.
7. La guitarra moderna de Antonio Torres. Repertorio de los románticos españoles: J. Arcas, F. Tárrega, E. Pujol y M. Llobet. Las transcripciones de música de Albéniz.
8. La guitarra en la primera mitad del s. XX. El repertorio de compositores no guitarristas: Manuel de Falla, J. Turina, F. Moreno Torroba y otros.
9. La figura de Andrés Segovia. Repertorio ligado a su figura: M. M. Ponce y M. Castelnuovo-Tedesco, entre otros.
10. La figura de Julian Bream y el Repertorio ligado a su figura
11. La guitarra en la segunda mitad del siglo XX. Las vanguardias. Los compositores guitarristas: Leo Brouwer y Roland Dyens entre otros.

5. SECUENCIACIÓN

Este apartado deberá ser revisable teniendo en cuenta el número de sesiones por trimestre y la adecuación a cada uno de ellos.

- 1o trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4.
- 2o trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8.
- 3o trimestre: Unidades 9, 10 y 11.

6. METODOLOGÍA

- 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.
- Lectura y estudio de libros enciclopédicos, monografías, biografías, etc. para la profundización de los contenidos trabajados en esta asignatura.
- Introducción al proceso de transcripción desde las fuentes originales hasta la edición (en manuscrito o mediante algún programa informático) de dicha transcripción y su interpretación.
- 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.
- 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.
- Analizar, desde un punto de vista estético y técnico, las obras más representativas de cada periodo musical, referidas al instrumento principal. Con este criterio se ampliará el conocimiento técnico y estético de un determinado estilo, valorando el grado de comprensión que ha conseguido el alumnado.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Realizar trabajos sobre la familia instrumental y su evolución a lo largo de la historia musical. Mediante este criterio se pretende valorar el grado de conocimiento que posee cada alumno o alumna en relación con su instrumento principal o con la evolución que ha sufrido a lo largo de la historia.
2. Realizar una exposición en clase, del repertorio que compuso un autor determinado para el instrumento principal de dicha especialidad. Este criterio fomentará y apreciará el grado de profundidad con que ha elaborado dicha exposición, así como la investigación que ha realizado sobre el tema.
3. Analizar, desde un punto de vista estético y técnico, las obras más representativas de cada periodo musical, referidas al instrumento principal. Con este criterio se ampliará el conocimiento técnico y estético de un determinado estilo, valorando el grado de comprensión que ha conseguido el alumnado.
4. Comprender y valorar audiciones escuchadas en clase o de similares características. Mediante estos ejercicios se fomentará y evaluará el grado de participación en clase del alumnado y la asimilación de los objetivos propuestos.
5. Realizar trabajos de autocrítica sobre la interpretación de una misma obra por diferentes instrumentistas. Con este trabajo se analizará y ponderará la madurez estilística del alumnado.
6. Estudio y desarrollo del proceso de transcripción. Conocimiento de las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, valorando el trabajo realizado a lo largo del curso, la regularidad del mismo, su calidad técnica y, en aquellos apartados que exijan participación, las aportaciones individuales y el interés mostrado.

Los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 6 tendrán un valor equivalente del 20% de la nota final, mientras que los criterios 4 y 5 un 10%, sumando todos ellos el total de la nota (100%). Dicha nota se expresará numéricamente de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y negativas las inferiores a dicha cifra. La evaluación es continua.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a los Procedimientos de Evaluación, y para su aplicación seguiremos los siguientes pasos:

- Observación directa en el aula del trabajo realizado por el alumnado: Exposición de trabajos realizados, interpretación en el aula de tablaturas y trabajo con el instrumento de diversos aspectos estilísticos trabajados.
- Valoración de trabajos teóricos escritos realizados por el alumnado.
- Participación activa en debates y puesta en común sobre lo trabajado.
- Auto-evaluación del alumnado.

Examen de recuperación: Para aquellos alumnos suspensos a final de curso se les realizará un examen en el que demuestren la asimilación de los contenidos y la consecución de los objetivos de la asignatura en la convocatoria de septiembre.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se procurará atender a los intereses personales y características de cada alumno/a dando libertad en la elección de los trabajos personales y flexibilizando el repertorio y los autores que se estudien y analicen dentro de lo posible según los gustos e intereses del alumnado.

11. BIBLIOGRAFÍA

Aleixo, Ricardo. *La guitarra en Madrid (1750-1808)*. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2016.

Andrés, Ramón. «Laúd», en *Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.S. Bach*. Barcelona: Biblograf S.A., 1995, págs. 225-239.

Andrés, Ramón. «Vihuela de mano» en *Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.S. Bach*. Barcelona: Biblograf, 1995.

Arriaga, Gerardo. *Libros de música para vihuela 1536-1576*. Madrid: Ópera 3, 2002.

- Atlas W., Allan. *La música del Renacimiento*. Madrid: Ediciones Akal, 2002.
- Bukofzer, Manfred. *Music in the Baroque Era. From Monteverdi to Bach*. New York: Norton, 1947.
- Charnassé, Hélène. *La guitare*. Presses Universitaires de France 1985.
- Cook, Nicholas. *De Madona al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música*. Alianza Editorial.
- Díaz Soto, Roberto y Mario Alcaraz Iborra. *La guitarra Historia, organología y repertorio*. Alicante: Editorial Club Universitario, 2009.
- Dibelius, Ulrich. *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal Música, 2004.
- Fubini, Enrico. *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. Alianza Música.
- Griffiths, John. *Tañer vihuela según Juan Bermudo*. Polifonía Vocal y Tablaturas Instrumentales / John Griffiths. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 2003.
- Heck, Thomas F. *Mauro Giuliani: Virtuoso Guitarist and Composer*. Columbus, Ohio: Editions Orphée, 1995.
- Jeffery, Brian. *Fernando Sor, Composer and Guitarist*. Tecla Editions, 1994.
- Lanza, Andrea: *El siglo XX. Tercera parte* en Historia de la Musica vol. 12. Turner Musica, 1986 pp.65-66.
- Lehner-Wieternik, Angela. *Neue notationsformen, klangmöglichkeiten un spieltechniken der klassischen gitarre*. Viena-Munich: Doblinger, 1991.
- Moser, Wolf. *Francisco Tárrega. Devenir y repercusión*. Ayto. de Castellón, 2007.
- Nuti, Gianni. *Manuale di storia della chitarra, volumen 2*. Ancona, Italia: Bérben, 2009.
- Ohlsen, Oscar. *Aspectos Técnicos Esenciales en la Ejecución del Laúd*. Madrid: Ópera Tres Ediciones Musicales, 1992.
- Ophee, Matanya. *A Brief History of Spanish Guitar Methods*, 1998. <http://www.guitarandluteissues.com/methods/methods.htm#CommentREF>.
- Osuna, María Isabel. *La guitarra en la historia*. Opera Omnia 1983.
- Pedreira, Martín. *Historia de la guitarra*. La Habana: Edición Museo de la Música 2016.
- Pérez Díaz, Pompeyo. *Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica*. Madrid: Alpuerto, 2003.
- Poulton, Diana. *A Tutor for Renaissance Lute*. London: Schott, 1991.
- Pujol, Emilio: *El dilema del sonido en la guitarra*. Buenos Aires: Casa Romero y Fernandez, 1934.

Pujol, Emilio. *Escuela razonada de la guitarra*, Buenos Aires: Ricordi, 1956.

Pujol, Emilio. *Tárrega, ensayo biográfico*. Lisboa: 1960.

Ragossnig, Konrad. *Handbuch der Gitarre und Laute*. Mainz: Schott, 1978. Ramírez III, José. *En torno a la guitarra*. Madrid: Soneto, 1993.

Rey, Juan José y Antonio Navarro. *Los instrumentos de púa en España, bandurria cítola y laúdes españoles*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

Rink, John (ed.) *La interpretación musical*. Alianza Música.

Romanillos, José Luis y Marian Harris. *The vihuela de Mano and the Spanish Guitar a Dictionary of the Makers of Plucked and Bowed Musical Instruments of Spain (1200-2002)*. Guijosa, Guadalajara: The Sanguino Press, 2002.

Sanz, Gaspar: *Instrucción de música sobre la guitarra española*. Edición facsímil, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1966.

Schmitt, Thomas. «Sobre la ornamentación en el repertorio para guitarra barroca en España (1600-1750)» *Revista de Musicología*, XV, nº 1, 1992, págs.107-138.

Schmitt, Thomas. «Sobre la necesidad de la tablatura» *Actas del congreso Los instrumentos musicales en el s.XVI, Avila 1994*. Ávila: Fundación Santa Teresa, 1997, págs.177-186.

Tyler, James y Paul Sparks: *The guitar and its music. From the renaissance to the classical era*. Oxford early music series, 2002.

Walter Hill, John. *La música barroca. Música en Europa occidental 1580-1750*. Madrid: Akal 2008.