

Real Conservatorio Profesional de Música

“Manuel de Falla”

Cádiz (España)

Programación de la asignatura

LITERATURA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL

PIANO

(Departamento de Piano)

www.conservatoriomanueldefalla.es

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. UNIDADES DIDÁCTICAS

4. TEMPORIZACIÓN

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7. MÍNIMOS EXIGIBLES

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Introducción

La presente programación está basada en el *Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía y en la Orden de 25 de octubre de 2007, en la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía.*

Es una realidad que cualquier profesor o profesora, después de impartir la docencia durante años, observa que en muchos casos el alumno o alumna de piano termina las enseñanzas profesionales de música del instrumento conociendo solamente las obras que interpreta. La amplitud de la literatura de cada especialidad, especialmente la de piano, 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, aprovechándose 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 se guíe por 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 pianistas en este campo.

1. 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. Conocer las características estéticas de las diferentes épocas y estilos y su aplicación a la interpretación del repertorio pianístico.
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.
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 para piano.

2. Contenidos

1. Historia de los instrumentos de tecla desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. Estudio de la evolución de los instrumentos de tecla a lo largo de la historia y su diferente utilización por los compositores de cada período.
3. Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio pianístico y antecesores.
4. Estudio de las diversas fuentes y ediciones de las obras más representativas de cada instrumento.
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 alumnado la capacidad creativa y artística.

3. Unidades Didácticas

1. Orígenes de la música para tecla hasta mediados del Barroco (ca. 1700)

Evolución de instrumentos de tecla clavicordio y clavecín, antecesores y primeros manuscritos encontrados escritos específicamente para el teclado, dando lugar a los orígenes de la literatura para teclado en la Alta Edad Media entre 1300 y 1500.. Destacan el Robertsbrigde Codex (1320), Tablatura de Ludolf Wilkin (1432), Ileborgh Tablature (1448), Fundamentum Organisandi (1452) de Conrad Paumann, y el Libro Buxheim para órgano (1475).

Obras para teclado pertenecientes al Renacimiento musical hasta 1600 y el Barroco Temprano hasta 1675, categorizándolas en Intavolaturas (Kyrie Cavazzoni...), Series de Canciones y sus Variaciones (Diferencias de Cabezón, Salve Regina y Maria Zart de Schilck, Virginalistas ingleses "The Carman's Whistle" W. Byrd, "Wehe, Windgen, Wehe" de Samuel Scheidt, Poglietti...), Toccata (Intonazione de A. Gabrieli, Tocata de Merulo, Fitzwilliam Virginal Book, Tocata de Frescobaldi, Preludios de L.Couperin y J.H. d'Anglebert...), Formas de Contrapuntos Imitativos (Canzona Francesa; Frescobaldi, Gabrieli, Cavazzoni, Froberger, Trabaci. Ricercar; G. Cavazzoni, A. Gabrieli, Valente, Trabaci, Frescobaldi. Fantasia; Sweelink, Gibbons, Cabezón. Fuga; Buxtehude, H. Bach, J.C.F.Fischer, Danzas y Suites (Robertsbrigde, Virginal Book, Hornpipe de Aston, Chambonniere, d'Anglebert, L. Couperin, F. Couperin, Froberger, Pachelbel, Fischer...), y Sonata (Sonatas Bíblicas de J. Kuhnau...).

2. Música para tecla en el Barroco tardío (ca. 1750) y transición al Clasicismo (1720- 1780 ca.)

El Barroco Tardío/Rococó hasta 1750 que corresponde, a la culminación de las formas musicales para teclado proveniente del Barroco Temprano, es desarrollado principalmente por Johann Sebastian Bach en Alemania (Formas de Contrapunto Imitativo, Toccata y Preludio, Suites y Partitas, Variaciones), además de, Francois Couperin y Jean-Philippe Rameau en Francia (Ordres o Piezas para Clavecín), Domenico Scarlatti y Padre Antonio Soler en Italia/España (Ejercicios o Sonata), y George Haendel (Suites, Contrapunto Imitativo, Fantasías, Sonata).

Se incluye la transición ocurrida en la forma musical para teclado desde 1720 a 1780 influenciando la consolidación de la obra para teclado del Clasicismo. El desarrollo de la suite bipartita y la sonata bipartita lo experimentan los italianos D. Zipoli, G. B. Platti, A. della Ciaia, F. Durante, G. B. Pesceti, B. Galupi, D. Paradisi, G. Rutini, y G. Martini, D. Alberti, entre otros. Componen principalmente híbridos de la Sonata de Chiesa y la Sonata da Camera en Sonatas para Clavicémbalo. El uso de la Sonata bipartita también lo desarrollaron los clavecinistas españoles influenciado por Scarlatti, tales como, Vicente Rodríguez, Rafael Anglés, Sebastián Albero, Félix Máximo López, Manuel Blasco de Nebra, entre otros. En Alemania destacan los hijos de J.S. Bach; W. F. Bach, C.P.E. Bach, y J. C. Bach en el desarrollo de la Sonata, entre otros contemporáneos.

Tratados escritos sobre aspectos de la interpretación del repertorio para teclado: Il Transilvano (publicado en 1593 y 1609) de G. Diruta, Tabla de Ornamentos de J.H. d'Anglebert, Il Primo libro di Capricci (1624) de G.Frescobaldi, Principios de Clavecín (1702) de M. Saint-Lambert, El Arte de tocar el Clavecín (1716) de F. Couperin, Método para la Mecánica de los dedos... (1724) de J.P. Rameau, Ensayo sobre el verdadero arte de tocar el teclado (1753, 1762, 1780) de C.P. E. Bach, y Llave de la Modulación... (1762) de Padre Antonio Soler.

3. Clasicismo musical de 1770 a 1830.

Se centra en la culminación del desarrollo de la forma Sonata Allegro dentro de la Sonata Clásica representada en las Sonatas para piano y los Conciertos para piano y orquesta, y del desarrollo de la forma Variación representada en los Temas y Variaciones para piano.

F.J. Haydn, W.A. Mozart, M. Clementi, L.V. Beethoven, y F. Schubert enriquecen y engrandecen la evolución de la Sonata a través de sus obras. Es en este período cuando se inventa y consolida el fortepiano como instrumento independiente de los de teclado usados anteriormente, clavecín y clavicordio, por un lado, y órgano por otro.

Formas musicales para piano: Sonata, Concierto, Variaciones, Rondo, Estudios.

Aspectos en la interpretación: Fuentes y Ediciones, Notación, Forma, Métrica, Ritmo, Ornamentación, Tempo, Digitación, Pedalización.

Bibliografía.

4. El Piano en el Romanticismo 1830-1900 y Nacionalismos.

Desarrollo y evolución del instrumento del piano moderno. Búsqueda de nuevas formas musicales a través de obras de pequeño formato con estructura principalmente tripartita ABA y obras de gran extensión por una transformación de la forma Sonata y Variación del Clasicismo.

Incluye comenzando como transición las últimas obras de Beethoven (las miniaturas Bagatelas), y las obras de Schubert (Impromptus, Momentos Musicales, Fantasia...), C.M.Weber (Rondo, Capriccio, Polca, obra programática...), F. Mendelssohn (Romanzas sin Palabras, Capriccios, Fantasías, Piezas Características, Variaciones...), R. Schumann (Obras cíclicas, Piezas Características, Variaciones, Obra Programática...), F. Chopin (Sonatas, Estudios, Baladas, Nocturnos, Scherzos, Valses, Polonesas, Mazurcas...), F. Liszt (Colecciones de obras programáticas, cíclicas, Sonata, Estudios, Rapsodias, Transcripciones...), J. Brahms (Sonatas, Variaciones, Colección Piezas Pequeñas; intermezzos, capriccios, rapsodias...) hasta el repertorio del Nacionalismo Romántico entre 1880 y 1920 en Rusia, Escandinavia, España, Iberoamérica, Norteamérica, Czequia...

Métodos escritos para el aprendizaje del piano; Turk (1789), Dussek (1796), Adams (1798), Cramer (1815), Hummel (1829), Kalbrenner (1830), Czerny (1839), Stamaty, Tintorer, Marmotel, Kullak, Koechler y, los Tratados de investigación sobre el piano; Deppes (1885), Klose (1886), Fay (1890), Caland (1893), Jael (1895), Soechting (1897, 1898, 1899), Breithaupt (1905), Steinhausen (1905), Ortmann (1925, 1929), Matthey (1903, 1912, 1913), Schultz (1936), Gat (1956), Sandor (1981).

5. Siglo XX

Obras para piano que se desvinculan del uso de la armonía funcional tradicional del Romanticismo 1900-1950, aunque utilizando formas neobarrocas, neoclásicas, y neorrománticas, iniciado por el impresionismo francés de C. Debussy, y M. Ravel, y el resto de esta tendencia E. Satie, O. Messiaen, A. Scriabin, P. Hindemith, I. Stravinsky, S. Prokofiev, D. Shostakovich, B. Bartok, M. Castillo, A. García Abril, A. Copland, C. Ives...y, el repertorio de obras perteneciente a la ruptura total del sistema tonal instigado por el dodecafonismo de la Segunda Escuela de Viena (Berg, Webern, y Schoenberg) y su influencia en la música para piano de la segunda mitad del siglo XX; Serialismo Integral (Stockhausen, Boulez, Babbit, C. Halffter, T. Marco, ...), Música Experimental e Indeterminada (Cowell, Cage, Crumb, Varese, Lockwood...), Música Concreta (Takemitsu, Luening ...), Música Electroacústica (Davidowsky, Nono...), Música Electrónica (Berio, Stockhausen, Babbit...), y Música Minimalismo (T. Riley, J. Adams...).

4. Temporización.

1er trimestre. Unidades 1 y 2

2do trimestre. Unidades 3 y 4

3er trimestre. Unidades 4 y 5

5. Criterios de evaluación.

De acuerdo con los criterios que establece la Orden de 25 de octubre de 2007 y atendiendo a las diferentes vertientes en que se desarrollan los contenidos de la asignatura se establecen los siguientes

Criterios de evaluación

- Conocer las características constructivas y sonoras de los instrumentos de teclado y su evolución a lo largo de la historia

Mediante este criterio valoraremos el grado de conocimiento que el alumno tiene de su instrumento, su contextualización dentro de la historia de su evolución y la relación con sus recursos expresivos.

- Conocer la historia de la escritura para teclado, sus grandes autores y relacionarlos con los diferentes estilos coetáneos.

Trata de valorar en el alumno sus conocimientos históricos y su capacidad de relacionar la música de los distintos compositores y estilos de la historia con el repertorio de su instrumento.

- Reconocer los diferentes recursos instrumentales que han surgido en la escritura para teclado en las diferentes épocas de la historia de la música.

Se pretende valorar la capacidad del alumno de identificar las diferentes aportaciones a la escritura para teclado de las diferentes épocas, su valor expresivo y su relación con las aspiraciones estéticas de cada época de la historia.

- Mostrar capacidad de diferenciar en la escucha las diferentes propuestas estéticas de los diferentes estilos así como de los diversos criterios interpretativos.

Trata de valorar la capacidad de audición crítica del alumno relacionando los recursos instrumentales con sus efectos sonoros y discriminando aspectos objetivos y subjetivos en la interpretación.

Criterios de calificación.

Los siguientes criterios ponderan los diferentes aspectos del trabajo en la asignatura agrupándolos según su naturaleza

Historia 50%	Mostrar conocimientos de las características constructivas y sonoras de los instrumentos de teclado y su evolución a lo largo de la historia	15 %
	Mostrar conocimientos de los diferentes estilos musicales y sus recursos expresivos en la escritura para teclado	20 %
	Conocer las aportaciones de los grandes compositores pianistas y su influencia en la evolución de la escritura para piano	15 %
Análisis estilístico e instrumental 20%	Identificar los diferentes recursos instrumentales de la escritura para piano y relacionarlos con los diferentes estilos musicales	20 %
Análisis auditivo 30%	Reconocer en la audición los diferentes recursos expresivos del instrumento a través de la música de las diferentes compositores y estilos	15 %
	Valorar la evolución y variabilidad de los criterios interpretativos sobre los diferentes estilos a través de la historia de los registros fonográficos y los grandes intérpretes	15 %

Evaluación final Ordinaria

El contenido teórico-práctico de la asignatura lo hace susceptible de diversas dinámicas en las que se incluirán diversos proyectos a lo largo del curso sobre las unidades didácticas así como su evaluación de cara a una evaluación continua. La realización en tiempo y forma de los proyectos optarán a un 100% de la nota. La realización tardía de los proyectos optará a un máximo de porcentaje según criterio del profesor.

Al final de curso o de un periodo determinado de tiempo se podrá proponer a modo de recapitulación algún tipo de ejercicio o prueba objetiva en la que se evalúen los conocimientos del alumno sobre todos o parte de los contenidos implicados.

Mínimo Exigible

La no superación de un 5 en la media de la calificación de los proyectos implica la no superación del curso.

Evaluación Extraordinaria.

En el caso de que la calificación no haya sido positiva y se recurra a la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una prueba de tipo teórico-práctico en el que demuestre sus conocimientos y criterio sobre los contenidos de la asignatura recogidos en los diferentes bloques de

los *Criterios de Evaluación* expresados arriba, sin perjuicio de que todo o parte de dicha prueba pueda ser sustituido por la entrega de algún tipo de trabajo.

6. Metodología

La metodología del curso estará enfocada siguiendo el principio de una formación integral del alumno basada en los siguientes mecanismos de aprendizaje:

- Apuntes de clase. Tomar apuntes de explicaciones del profesor.
- Lectura. El alumnado tendrá que leer artículos y ensayos relevantes al tema.
- Trabajos escritos. Comentarios escritos de las lecturas realizadas y análisis de obras musicales.
- Audición. Comentarios de audición de obras musicales de la época en estudio y conocimiento del repertorio más representativo.
- Conferencia. Exposición de un tema de interés.
- Proyecto en grupo. Elaboración de trabajos en grupo sobre una época de interés y su exposición oral.
- Trabajo investigación individual. Elaboración de un trabajo de investigación de interés personal en relación con el curso.
- Interpretación. Interpretación al piano de fragmentos u obras tratadas en el curso para su comprensión estilística y teórica. Exposición y explicación al piano del análisis de obras.
- Exámenes. Demostración de los conocimientos adquiridos en formato examen escrito y reconocimiento de obras en audiciones.

8. Recursos materiales y didácticos

- Ordenador con conexión a internet
- Televisión
- Reproductor de DVD y audio
- Biblioteca