

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Piano Básico IV

Basic Piano IV

PBAS292-306

Segundo Semestre - 2022

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Música, Facultad de Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Presencial: 1.0 hora (60 minutos) semanal

No presencial: ---

Número de Créditos SCT – Chile

Propósito General del Curso

*Curso práctico, que busca emplear el piano en la formación del compositor como una herramienta de aprendizaje en la práctica y comprensión de la música, en el contexto de la tradición musical académica de grandes compositores universales de occidente.

*El enfoque del curso está centrado en el conocimiento del instrumento en sus distintas posibilidades de uso y contribuye al perfil de egreso a través del desarrollo de aspectos tales como: la experimentación, la creatividad, la improvisación, el uso de códigos musicales doctos y no doctos, y la interpretación de repertorios de la tradición docta.

*Así, desde el análisis y la práctica instrumental, teniendo como material la vasta y ecléctica literatura pianística existente hasta hoy, se pretende:

-Favorecer el contacto con experiencias sonoras diversas, pertenecientes a los diferentes estilos musicales hasta la actual música contemporánea, para promover el desarrollo del hábito de escucha y de juicio crítico.

-Ampliar el conocimiento y visión de las herramientas compositivas para este instrumento, tanto históricas como de tendencias actuales.

-Incrementar destrezas y habilidades técnico mecánicas de la ejecución instrumental, incluyendo las requeridas aún por la música más novedosa.

-Contribuir al desarrollo de aspectos como la armonía, la lectura musical, el análisis de partitura, y de interpretación musical como un espacio propicio para la expresión y el desarrollo de la sensibilidad artística individual.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencia 1

Desarrollar aspectos de la armonía, lectura musical y de interpretación por medio de la práctica musical.

C1: Ejecutar, dominando hábilmente en el piano, ejercicios y estudios técnico-mecánicos, propios de la práctica instrumental

Sub C1.1: Ejecutar ejercitaciones de escalas, acordes y arpeggios en tonos mayores y menores de tecla negra, en distintas velocidades rítmicas, coordinando ambas manos mediante diversas formas de disociación.

SC1.2: Ejecutar estudios técnicos de alta velocidad, logrando agilidad, independencia motriz y fortaleza del sistema articular de los dedos.

SC1.3: Ejecutar piezas o trozos de música contrapuntística a tres y cuatro voces, seleccionando en cada caso la técnica más adecuada para ligar cada una de las voces en el teclado.

C1: Leer, ejecutando eficazmente, partituras para piano

SC1.1: Leer a “primera vista” partituras en tiempo real, indicado por el autor.

SC1.2: Leer partituras de piano en tonos complejos de tecla negra, reconociendo sus diversos parámetros, signos de expresión y fraseo.

SC1.3: Leer partituras de canto y piano, coordinando la entonación afinada de la línea de canto con la ejecución del acompañamiento instrumental.

SC1.4: Interpretar diversas músicas escritas para piano, analizando las características de estilo, forma, procedimientos y expresión, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.

C1: Ejecutar directamente al teclado secuencias de acordes

SC1.1: Ejecutar directamente al teclado diversas progresiones y cadencias en los tonos seleccionados, identificando los principios armónicos que rigen los enlaces de acordes.

SC1.2: Emplear el piano como herramienta de apoyo para comunicar el plan tonal y armónico de una obra, ejecutando simultáneamente su reducción armónica.

Competencia 2

Impulsar proyectos artísticos que puedan ser ejecutados en diferentes contextos sociales y culturales.

C2: Organizar un encuentro universitario de estudiantes para socializar los resultados de estudio interpretativo de diversas obras para piano y de conjunto

SC2.1: Diseñar un programa escrito de obras para piano, seleccionadas con un propósito de orden y direccionalidad.

SC2.2: Gestionar la publicidad del encuentro aunando criterios de todos los participantes para la toma de decisiones.

SC2.3: Elaborar un cronograma de acciones que pongan en marcha las iniciativas propuestas hacia la concreción del evento.

SC2.4: Evaluar los resultados en base a las ideas de diseño y de intenciones vertidas en la gestión, específicamente en el cronograma.

Competencias transversales

-Capacidad crítica: Examinar objetos conceptuales y situaciones a partir de criterios teóricos, metodológicos e ideológicos, proponiendo interpretaciones fundadas y juicios evaluativos.

-Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad: reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad.

-Capacidad de trabajo en equipo: participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.

-Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: utilizar tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes instancias de la formación y el ejercicio profesional, haciendo de ellas herramientas valiosas para obtener conocimiento, comunicarse con otras personas y grupos, y compartir las experiencias y saberes obtenidos en la propia praxis.

Capacidad de trabajo en equipo: participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.

SC1: Trabajar como integrante de un conjunto musical, ya sea en una obra para piano a 4 manos, o una obra escrita para canto y piano bajo la supervisión de un profesor de piano como de un profesor de canto, reflexionando sobre la propia práctica de ejecución sumada a los requerimientos disciplinarios del canto, para adentrarse desde la praxis en las acciones propias del pianista acompañante.

SC2: Participar activamente, de manera responsable y colaborativa, valorando la propia opinión como la del resto de los integrantes en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la práctica de conjunto, para llegar por común acuerdo a resultados musicales que favorezcan la interpretación de la obra.

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante podrá desarrollar los siguientes contenidos como resultado de aprendizajes:

UNIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y MUSICAL:

1. Instrumento y Corporalidad:

Incrementa el uso de su cuerpo en relación con la ejecución del instrumento.
Incrementa el empleo de técnicas académicas de producción del sonido en el teclado.

2. Bases Tonales:

Ejecuta en tonos mayores y menores de tecla negra distintos aspectos de un tono: Perfil, Escalas (ámbito de tres octavas), Unidades armónicas (arpeggios y acordes) y Cadencias.
Identifica y reconoce auditivamente cada uno de los ítems anteriores.
Improvisa ideas musicales en base a estos elementos.

3. Lectura:

Lee a "primera vista" partituras en el tiempo real indicado por el autor.
Lee obras para piano de diversos estilos musicales y de distintas épocas, explicitando oralmente el análisis de su estructura formal, tonal y armónica.
Lee piezas de canto y piano (escritas en tres pautas), coordinando la ejecución del acompañamiento con la entonación de la línea de canto.
Lee un mínimo de piezas o trozos de música contrapuntística a tres y cuatro voces, seleccionando en cada caso la técnica de ligado más adecuada.

4. Transporte:

Transporta ejercicios tipo Czerny-Germer Vol.1 primera parte, a los tonos de las piezas en estudio y a los tonos de revisión del semestre.

5. Técnica:

El estudiante ejecuta un número mínimo de estudios o ejercicios técnicos de alta velocidad según sus posibilidades. El contenido técnico puede ser para la continuación del desarrollo de destrezas aún no logradas y/o ejercicios para nuevas habilidades.

6. Improvisación:

Ejecuta ejercicios de improvisación utilizando progresivamente todos los recursos auditivos, tonales, técnicos y lectores revisados en el curso.

7. Repertorio de Estilo:

Interpreta obras musicales para piano, identificando las características de estilo y expresión.

8. Ensemble:

Ejecuta un mínimo de obras para piano a 4 manos, y piezas para dúo Canto y Piano.

UNIDAD DE TRABAJO GRUPAL:

1. Gestión y Organización:

Diseña un programa de interpretación musical con sentido estético, orientado a un público determinado.
Crea un cronograma coherente y efectivo de acciones que concretizan un evento de encuentro universitario.

2. Participación grupal:

Colabora de manera proactiva, creativa y responsable en un dúo de canto y piano, poniendo al servicio los recursos de ejecución instrumental y de interpretación musical aprendidos en las clases individuales, logrando resultados de conjunto aceptados por todos los integrantes.

Saberes/Contenidos

UNIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y MUSICAL:

1. Instrumento y corporalidad:

Desarrollo de técnicas académicas de producción del sonido en el teclado.

Desarrollo de técnicas académicas básicas contemporáneas de producción del sonido en el teclado.

2. Bases Tonales: Estudiar los tonos Mayores de tecla negra de Fa#/Solb - Do#/Reb y sus relativas, expresados en los siguientes aspectos:

Escalas: Extensión de tres octavas, en ritmo de tresillo, velocidad progresiva de negra=80, movimiento paralelo, contrario y en contrapunto a la 3ª, 6ª y 10ª.

Arpeggios: Extensión de tres octavas con inversiones sobre las funciones principales (I - IV y V) secundarias (II - VI - III - VII) y de las tétradas (V7 - VII7) de cada tono. Ejecución en pulso de negra = 80, con paso de pulgar y manos simultáneas, movimiento paralelo, contrario y en contrapunto a la 6ª.

Acordes: Rutinas, en tríadas y con inversiones de las funciones principales (I - IV y V), secundarias (II - VI - III - VII) y tétradas (V7 - VII7) de cada tono.

Procedimientos armónicos:

Resolución de la Dominante en el piano: V7 - V6 - V4 - V2
5 3

*Invención de progresiones armónicas utilizando estos contenidos.

Cadencias: Ejecución de cadencias en tres posiciones, en base a destrezas pianísticas, a criterio del profesor.

Completa: I - IV - V7 - I.

Clásica + Func. Transitoria: I - IV - V - I6 - V7 - I
V 4

Clásica, (segunda especie): I - II6/N6 - I6 - V7 - I / Pos. 5ta, 8va, 3ra
4

Rota: V7 - VI

Frigia (primera versión): I - III - IV - V
m.n. m.a.

Frigia (segunda versión): I - VII6 - IV - V
m.n. m.a.

3. Lectura:

Incremento del proceso lector en partituras para piano con claves de sol y de fa en cuarta línea, incluyendo todos los parámetros del código musical.

Incremento del proceso lector en partituras con tres pautas: cuatro obras para canto y piano -arias y canciones-.

Desarrollo del proceso lector en cuatro piezas o trozos musicales para piano de textura contrapuntística.

4. Transporte:

Transporte de ejercicios tipo Czerny-Germer Vol.1, primera parte a los tonos de las piezas en estudio y a los tonos de revisión del semestre.

5. Técnica:

Estudios: Cuatro estudios, Duvernoy Op.120 / Heller Op.45.

Ejercicios: “El pequeño Pishna”, ejercicios mecánicos para el desarrollo de destrezas contrapuntísticas.

6. Improvisación:

Creación y ejecución de un ejercicio o pieza de improvisación utilizando progresivamente todos los recursos auditivos, tonales, técnicos y lectores revisados en el curso.

7. Repertorio: Diez piezas de estilo, elegidas a criterio del profesor.

Dos piezas barrocas (contrapunto imitativo) al nivel de Invenciones a tres voces de J. S. Bach.

Dos piezas clásicas a nivel de Sonata Op.49 N° 2, con forma sonata o tema con variaciones o bagatelas o rondó. Es posible compartir las partes o movimientos de una obra más compleja, de manera de completar una obra mayor en dos semestres.

Dos piezas románticas (uso de pedal), a nivel de preludios, mazurkas o canciones sin palabras.

Dos piezas modernas o contemporáneas a nivel de Casella Op 35 o similares.

Una pieza chilena o latinoamericana a nivel de Cáceres “Fantasía Rítmica N° 2 o similares.

Una pieza de Jazz o de música popular a criterio del profesor, según nivel de dificultad de obras anteriores.

8. Ensamble:

Ejecución de tres piezas, en conjunto con el profesor o con otros estudiantes o con otros instrumentistas o cantantes o bailarines o actores, de acuerdo a sus posibilidades

Metodología

El curso aplica una metodología activa, que combina el análisis musical con la interpretación instrumental.

Asimismo, incorpora la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje del estudiante y el análisis de casos, fomentando el autoaprendizaje. Para esto, se implementará una bitácora de clases realizada por el estudiante.

Rol del estudiante: Debe asimilar y demostrar su aprendizaje en conductas observables en el teclado.

Rol de profesor: Guía, Mediador, Supervisor, Consultor y Evaluador de los aprendizajes.

Evaluación

OBSERVACIONES GENERALES:

- El rendimiento académico del estudiante se expresará en un mínimo de dos notas semestrales sobre contenidos claves del programa.
- Cada evaluación, a criterio del profesor, podrá tener una ponderación específica.
- Podrán existir evaluaciones:
 - Escritas: A través de las modalidades de ensayos o trabajos escritos, pruebas de desarrollo y/o de alternativas.
 - Prácticas: A través de la ejecución de piezas o ejercicios, en audiciones.
- Todas las evaluaciones deberán expresar la rúbrica exacta, los criterios de evaluación y la escala de notas equivalente. La devolución podrá en la misma sesión o, a más tardar, en la sesión siguiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se han definido seis criterios generales para esta actividad curricular que orientan el desempeño académico del estudiante en las distintas situaciones teóricas o performativas, dentro del contexto del aporte profesional que esta actividad curricular contribuye y desarrolla.

Cada criterio está asociado a un puntaje asimilable a una calificación o nota entera de 1.0 (uno. cero) a 7.0 (siete. cero). Los rangos intermedios de las calificaciones serán de decisión del profesor.

Los criterios se refieren a:

Criterio 1: Realización apropiada en los distintos ámbitos de ejecución (bases tonales, repertorio, lectura, transporte y funcionalidades), en términos técnicos, auditivos, comprensivos y musicales

Criterio 2: Realización apropiada de los distintos ámbitos de ejecución creativa (improvisación y generación de sonoridades nuevas)

- Criterio 3: Manejo analítico y estilístico del repertorio ejecutado
Criterio 4: Manejo lector a primera vista de la música
Criterio 5: Empleo de un lenguaje profesional atinente a los tópicos referidos
Criterio 6: Elaboración y gestión de proyecto artístico
Criterio 7: Participación colaborativa de conjunto

EXAMEN:

- El estudiante deberá presentar un programa escrito a la comisión examinadora en que se explicita todo el trabajo del semestre.
- En un apartado debidamente señalado, se debe presentar el programa disponible para ser ejecutado en el examen en que debe explicitar:
 - Dos tonos estudiados para ser ejecutados en todos sus aspectos
 - Dos estudios técnicos
 - Cinco obras de repertorio, una de cada estilo
 - Un ejercicio de improvisación y ensamble.
- De este apartado, el estudiante ejecutará un trozo de repertorio a su elección.
- La comisión elegirá para ser ejecutado:
 - Un tono para su desarrollo en todos o cualquiera de los aspectos de las bases tonales.
 - Otro trozo de repertorio
 - Un estudio técnico
 - Un ejercicio de lectura
 - Un ejercicio de improvisación o ensamble

Todas las actividades evaluadas y calificadas durante el semestre corresponderán a una Nota de Presentación ponderada en un 60%

- El examen final se ponderará en un 40%
- La Nota Final corresponderá a la sumatoria de ambas ponderaciones

Requisitos de Aprobación

Requisito 1: Asistencia mínima de un 80%

Requisito 2: Haber estudiado, preparado y resuelto satisfactoriamente todo el programa de la Actividad Curricular, debido a que se estima que cada uno de los contenidos del programa es una competencia específica que no sustituye a ninguna otra en la destreza que desarrolla. La Nota de Presentación no puede ser aprobatoria en caso de programa incompleto.

Requisito 3: Nota Final igual o superior a 4.0 (cuatro. cero)

Palabras Clave

Análisis aplicado al instrumento; Autoaprendizaje; Bases tonales; Ejecución creativa; Procesos de enseñanza y aprendizaje.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Obligatoria
<p><u>BARROCOS</u> -BACH: Invenciones a 3 Voces N°1, 6, 15 Preludio y Fuga en Rem (transcripción) -SCARLATTI: Preludio en Solm</p> <p><u>CLÁSICOS</u> -CLEMENTI: Sonatina Op.36 N°5 -HAYDN: N°35 DoM N°23 FaM -BEETHOVEN: “Seis Variaciones Fáciles” en Sol M Variaciones “Nel cor piu non mi sento”</p> <p><u>ROMÁNTICOS</u> -CHOPIN: Nocturno Póstumo en Dom -SCRIABIN: “24 Preludes Op.11” N° 2, 4, 9, 10, 17, 21 “3 Pieces Op.2” N°2</p> <p><u>MODERNOS</u> -SATIE: “Véritables Préludes flasques” N°1 “Chapitres tournés en tous sens” N°1 -BARTÓK: “Danzas en Ritmo Búlgaro” N°2 -BRIDGE: “A Fairy Tale Suite” N°2 -POULENC: Réve -MUCZYNSKI: “6 Preludes” Op.6 -SHOSTAKOVICH: “Preludes” Op.34 N°20, 21, 23, 24</p> <p><u>NACIONALES</u> -AMENGUAL: Molino de agua, Arroyuelo Hojas muertas -CÁCERES: Contratiempo -ALFONSO LENG: Dolora</p> <p><u>TÉCNICA</u> -DUVERNOY: Op.120 -HELLER: Arabesque Op.45 N°1, 9, 15, 16 -HANON: Ejercicios de Terceras, Sextas y Octavas -WOLFF: “El Pequeño Pishna”: N°15 en adelante</p>	<p><u>LECTURAS DE TEXTURA CONTRAPUNTÍSTICA</u> -BACH: “Pequeños Preludios” N°2, 4, 6, 11 “Pequeñas Fugas” N°7 -MOZART: Sonatina en Do M, 1er mov. -BEETHOVEN: Bagatelles Op.119 -MENDELSSHON: Op.19, N°1 -SCHUMANN: Op.68, N°4, 41 Op.15, N°13 -H. ALLENDE: Miniaturas Griegas</p> <p><u>LECTURAS A PRIMERA VISTA</u> -WOLFER: “Klavierschule” desde N°85 en adelante, transporte -NIELSEN: Op.3 Op.11 -TURINA: Op.56 Op.63 -BARTÓK: “Mikrokosmos” Vol. V -ALARCÓN: “Antología de Compositores Chilenos”, Vol.2</p> <p><u>LECTURAS DE CANTO Y PIANO</u> -SCHUBERT: An die Musik -MENDELSSHON: Suleika -FAURÉ: Le Secret -HAHN: Offrande -DEBUSSY: Les Cloches</p> <p><u>LECTURAS A CUATRO MANOS</u> -SATIE: La Bella excéntrica -HAHN: 3 Preludios sobre melodías populares irlandesas Píese en forme d’aria et bergerie</p>