

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s:

Licenciatura en Interpretación Instrumental - Resolución Ministerial Res. 328/2015

Asignatura: Conjunto de Camara IV

Comisión: Comisión Unica

Mail de contacto con la cátedra: tashundrovskaya @unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Tatiana Shundrovskaya Profesores con carga anexa Dmitro Pokras Eugenia Menta

Adscripto Carlos Vera Gomes Ayudante alumno Franco Rubiola

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado Martes 8.30-13hr Horario de consultas Viernes 13-15hr

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Conjunto de cámara constituye una materia esencial para un instrumentista profesional. El amplio repertorio de música de cámara amplia el conocimiento musical de manera significativa, contribuye al desarrollo del gusto artístico, la comprensión de estilo, de forma y contenido; además atiende a una realidad específica en cuanto a la ejecución en público. Un aspecto específico del conjunto de cámara es el diálogo entre solistas participantes, donde "hablar-escuchar" es el punto clave.

En esta cátedra el/la alumno debe adquirir la habilidad de tocar y en forma simultánea, escuchar con suma atención al otro instrumento o instrumentos, además debe lograr ser partícipe del conjunto y no solista, como así también interpretar una obra para varios solistas, entender que todos los participantes del conjunto tienen mismo el valor e importancia y juntos construyen algo único.

El/la alumno/a en su paso por la materia debe llegar a conocer las propiedades de los instrumentos utilizados en el conjunto, sus capacidades técnicas, el sonido específico de los distintos registros, la naturaleza del sonido y golpes del arco; debe desarrollar la capacidad de leer música a primera vista y también tocar con la partitura. Este es un punto importante a destacar, sobre todo en el caso de los/las alumnos/las pianistas, que en la mayoría de los casos no están acostumbrados a tocar leyendo la partitura y observando partes de otros instrumentos al mismo tiempo. Se requiere una coordinación especial en el proceso, lo que para algunos cuesta desarrollar y lleva su tiempo.

2- Además de un estudio detallado de las obras con el profesor, cada miembro del conjunto debe tener el dominio total de su parte y sumar repertorio camarístico utilizando la lectura a primera vista.

3- El rol del profesor para armar los ensambles es muy importante ya que el nivel profesional de los/las alumnos/as es muy variado y la diferencia en cuanto habilidad técnica y artística puede atentar contra un buen resultado del conjunto. El repertorio debe ser elegido gradualmente, utilizando al mismo tiempo obras de épocas y estilos diferentes. También las formaciones deben ir variando, para que el/la alumno/a tenga la posibilidad de experimentar conjuntos diferentes (dúos de piano y violín, piano y viola, piano y chello. Piano dúo, piano trío, cuartetos y quintetos) los cuales le ofrecerán desafíos distintos.

Un lugar destacado lo ocupan las obras para dos pianos. Este conjunto tiene propiedades particulares, donde dos instrumentistas deben lograr que sus sonidos se emparenten, se unan en dinámica y fraseo. Esto se logra con el adecuado acompañamiento del profesor y el desarrollo apropiado del oído.

La atmósfera de la clase debe ser orientada al desarrollo de la creatividad, del deseo de superación personal y el desarrollo profesional de cada alumno.

Objetivos:

Brindar las herramientas necesarias para que el/la alumno/a entienda el contenido poético de cada obra, su estilo y su forma.

Alcanzar el equilibrio sonoro entre todos los instrumentistas que formen parte de los distintos conjuntos.

Lograr que los/las alumnos/as obtengan una afinación de las cuerdas acorde al afinacion temperada del piano.

Aprender, por parte de los/las alumnos/as, las especificidades de cada instrumento, su sonoridad en cada registro, la utilización de los arcos y los golpes del arco.

Lograr el mismo carácter de toque en todos los instrumentos del conjunto.

Desarollar la estabilidad rítmica de los/las alumnos/as , a su vez tomando el ritmo en funcion de lenguaje metafórico (por ej. el rubato en estilo romántico).

Aprender, por parte de los instrumentistas, a continuar con la ejecución ante algún error o descuido sin la necesidad de interrumpir el trabajo grupal.

Entender que las dinámicas tocando solo y en conjunto poseen valores diferentes, deben adecuarse siempre a la sonoridad general.

Contribuir a que los/las alumnos/as elijan bien el tempo de cada movimiento sin desatender el contenido artístico, ni la calidad sonora de la obra.

Conseguir que los/as alumnos/as empiecen juntos la obra, continúen así después de los silencios y pausas generales y al final de cada movimiento.

Incentivar los ensayos regulares y productivos fuera de la clase con el profesor.

Lograr que los/las alumnos/as conozcan la biografía del autor, su contorno historico y sus obras diferentes.

Incentivar la escucha atenta de la obra estudiada por diferentes intérpretes juntos con otros miembros del conjunto y con el profesor.

Promover las actuaciones en público.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

EJEMPLOS DE REPERTORIO Sonatas para violin y piano

- 1- A.Babadzanian Sonata
- 2- B.Bartok Sonata № 1,

Sonata № 2

3- I.Brahms

Sonata № 1 op.78 en sol mayor Sonata № 2 op.100 en La mayor,

Sonata № 3 op.108 en re menor

C.Cui Sonata op.84

E. Grieg Sonata N3 op45

G.Fore Sonata N1 op.13 la mayor

Sonata N2 Op.108 mi menor

- D. Milhaud Sonata
- N. Medtner Sonata N1 op.21 en Si menor,

Sonata N2 Sol mayor, épica

Sonata № 3

S. Prokofiev Sonata N1 fa menor

Sonata N2 op.94 en re mayor

M. Ravel Sonata postume

K-Saëns Sonata N1 op.75 en re menor

Sonata N2 op.102 en mi bemol mayor

- K. Szymanowski Sonata Op.9 re menor
- D. Shostakovich Sonata op.134
- R. Strauss Sonata op.18
- R. Schumann Sonata N1 en La menor op.105

Sonata N2 op.121

Sonata N3

Sonatas para viola y piano

F P. Hindemith Sonata op.11

D.Miyo Sonata N1

D. Shostakovich Sonata op.147

Sonatas para violonchello y piano

- . Prokofiev Sonata en Do Mayor
- F. Poulenc Sonata op.143
- S. Rachmaninov Sonata

artes | departamento académica | **música**

A. Rubinstein Sonata en re mayor

M.Reger Sonata en Fa menor

- M. Saint-Saëns Sonata en Do menor
- K. Khachaturian Sonata
- K. P. Hindemith Sonata op. 11
- D. Shostakovich Sonata op.40
- F. Chopin Sonata

Trios para violin, chello y piano

L.Beethoven Trio1-3 op.1

- S. Rachmaninov Trio re menor "Juvenil
- M.Glinka Trio Patetico
- A.Grechaninov Trio
- R.Shumann Trio re menor
- D.Shostakovich Trio N1

Duos para dos piano

A.Arensky Suite N1

Suite N2

• C. Debussi Petit suite

El Mar

- V. Lutoslavsky Variaciones sobre el tema de Paganini
- F.Poulenc Cocierto para dos piano en re menor

Sonata

• S.Rachmaninov Suite N1 op.5

Suite N2 op.17

I.Stravinsky Polka

Concierto para dos piano

• F.Chopin Rondo op.73

Piano a 4 manos

- G.Bezet Escenas infantiles
- I.Brahms Valses op.52

- F.List Las Preludios
- F.Mendelson Allegro brillante op.92

Variaciones en si bemol mayor op.82^a

- M.Musorgsky Sonata
- S.Rachmaninov 6 piezas op.11
- N. Rimsky- Korsakov Shejeresade op.35 part 1 y part 11
- E.Satie Fantasia "La belle exsentric

4- Bibliografía obligatoria

G.Neuhauz El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001 Los grandes pianistas Harold C. Schnberg Javier Vergara Editor - 1990

D.Mur El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú, 1987

Alfred Cortót Curso de interpretación

Rosen Charles. El estilo clasico Haydn, Mozart, Beethoven, Alianza Musica. 1986

Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el Lic. Arnaldo Ghione.

(solicitar en biblioteca Facultad deArtes)

Trios y cuartetos de Schubert, Schuman, Dvorak y Ravel

Sonatas de Violin y piano de Grieg, Schumann, Mendelssohn

Sonatinas de Dvorak, Schubert

Sonatas Viola y piano de Brahms Op 120

Sonata Cello y Piano de Grieg

Sonata Clarinete y Piano; Corno y piano de Carlos Guastavino

Obras a 4 manos de Schubert, Schumann, Poulenc, Ravel, Bizet, Debussy, Faury

Bibliografía obligatoria:

G.Neuhauz El Arte del piano, Real Musical, Madrid, 2001 Los grandes pianistas Harold C. Schnberg Javier Vergara Editor - 1990

D.Mur El cantante y acompañante, Ráduga, Moskú, 1987

Alfred Cortót Curso de interpretación

Rosen Charles. El estilo clasico Haydn, Mozart, Beethoven, Alianza Musica.1986 **Apuntes sobre "Musica de Camara" elaborados por el Lic. Arnaldo Ghione.** (solicitar en biblioteca Facultad deArtes)

Trios y cuartetos de Schubert, Schuman, Dvorak y Ravel

Sonatas de Violin y piano de Grieg, Schumann, Mendelssohn

Sonatinas de Dvorak, Schubert

Sonatas Viola y piano de Brahms Op 120

Sonata Cello y Piano de Grieg

Sonata Clarinete y Piano; Corno y piano de Carlos Guastavino

Obras a 4 manos de Schubert, Schumann, Poulenc, Ravel, Bizet, Debussy, Faury

Bibliografía Ampliatoria:

EL PIANO Alfredo Casella - Ed. Ricord

LA EVOLUCION DE LA MUSICA de Bach a Schoenberg René Leibowitz

Ed. Nueva Visión

El ESTILO Y LA IDEA Arnold Schoenberg - Ed. Ser y Tiempo

Propuesta metodológica:

Las clases, según la necesidad del momento, pueden ser individuales para los/las pianistas y abiertos para todos los/las alumnos/as interesados. Los/las alumnos/as de cuerdas también deben tener consultas con los profesores de violín, viola y chello para aclarar la digitación, carácter del vibrato, los golpes del arco según estilo y carácter de cada obra.

Después de eligir una obra y aclarar todos los problemas técnicos individuales, los/las alumnos/as deben comenzar los ensayos en conjunto, construir sus propias ideas sobre la obra, hacer análisis de la forma y mostrárselo al profesor. Éste se incorporará en el proceso, acompañando, ayudando y corrigiendo. El papel del profesor es semejante al de un director de orquesta en la preparación y construcción de la idea de obra general de todos los músicos.

Especial La dificultad especial que tienen los pasajes que van rápidos y junto con otro instrumento/s, el diálogo continuo, los lugares polirrítmicos o polifónicos, serán trabajados exhaustivamente atención se le dará, en el caso de los pianistas, al uso del pedal, para cada obra, estilo y específicamente en cada frase de la obra, se debe atender a las particularidades que demanda la obra. Además no debe ser demasiado voluminoso para no tapar a los otros instrumentos.

La <u>sonoridad</u> debe estar en equilibrio entre todos los instrumentos y las frases deben tener la misma construcción y el mismo carácter en todos los instrumentos, este será uno de los principales objetivos en las clases.

La última etapa es ejecutar la obra entera, sin perder ningún detalle, con carácter y ánimo escénico. En esta etapa se define el tiempo adecuado de la obra según el estilo, entre otras cosas

Criterios de Evaluación

La materia se desarrollará apoyándose en el marco de un espacio curricular teórico-práctico procesual, aplicando contenidos teóricos a la producción artística.

Luego de un proceso de seguimiento en clases individuales , se procederá a la realización de dos Instancias Evaluotivas

Cada clase es una instancia de evaluación en el proceso de aprendizaje.

Trabajos prácticos seran grupales con frecuencia 2 por cuatrimestre

Audiciones publicos pueden ser evaluados como trabajos prácticos

Instancias Evaluotivas : uno por cada cuatrimestre,presentando una obra completa de programa correspondiente

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Para promocionar la materia de Conjunto de Camara IV alumno debe rendir 2 Instancias Evaluotivas con minimo de 6 (seis)

Se puede recuperar una Instancia Evaluotiva

.Asistir al 80% de las clases prácticas. . (Art Nº 23 del Régimen de Alumnos).

Se entiende por asistencia a la presencia del estudiante en la clase, bajo ningún motivo

la misma se podrá acreditar mediante actividades (instancias evaluativas - jornadas -

salidas a congresos - actividades extracurriculares, etc.)

A los fines de obtener la regularidad de la materia, el/la alumno/a deberá:

Aprobar el 75% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 6(seis)

El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. (Art Nº 26 del Régimen de Alumnos).

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia

fehaciente en actas de que el/la estudiante accede a esa condición. Si la fecha de finalización

de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se

extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

Para aprobar el examen final alumno/a deberá: presentar la totalidad del programa pactado

con el profesor en el inicio del año lectivo.

Para aprobar el examen libre:

El examen bajo la condición de estudiantes libres, se realizará sobre el total de los contenidos y

condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra. (Art Nº 40 del Régimen de

Alumnos).

Los/as estudiantes que se presenten a examen bajo la condición LIBRE deberán presentar el programa de dos obras completas un mes antes de examen.

Para aprobar la materia alumno debe obtener una nota minima 6(seis)

<u>http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/</u> y alumno trabajador ver:
<u>http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/</u> según normativa vigente - ver aquí: Régimen de Estudiantes (OHCD 01/2018) y Alumno/a trabajador/a.

4- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

Antes de clase lavar manos

CRONOGRAMA TENTATIVO

Instancia Evaluotiva 1 14 de mayo Recuperatorio 4 de junio Instancia Evaluotiva 2 18 de junio Recuperatorio 25 de junio Instancia Evaluotiva 3 3 de septiembre Recuperatorio 1 de octubre Instancia Evaluotiva 4 12 de noviembre

Prof. Tatiana Shundrovskaya