

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera/s:

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

Asignatura: Literatura Pianística II

Comisión: Única

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

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular: Gabriela Gregorat

Ayudantes alumnos: Danillo Rocha Vianna; Guadalupe Vega

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: Viernes de 12hs a 15hs Aula 4.

Horario de consultas: Lunes 12:30hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La formación del músico que ha de desempeñarse como intérprete debe ser considerada de manera integral , atendiendo al mismo tiempo a los aspectos técnicos y a los estilísticos de la interpretación musical. El proceso de aprendizaje de dichos aspectos implica una asimilación y comprensión de los diferentes lenguajes compositivos y sus procedimientos, dentro del contexto de una estética determinada. Estos aspectos mencionados serán decisivos a la hora de la lectura, el estudio y la ejecución de una obra. Por lo tanto es pertinente el conocimiento amplio del repertorio del propio instrumento como herramienta metodológica. En consecuencia, la propuesta del presente programa consistirá en el estudio de la literatura pianística, tomando al piano como eje en la ejecución solista, en la Música de Cámara, en la Música Sinfónico orquestal y en los Ensambles de Música contemporánea.

El abordaje de la literatura pianística se llevará a cabo a través de las siguientes instancias:

La del análisis pertinente a la obra objeto de estudio abarcando los aspectos

compositivos, estilísticos y técnicos.

- El acercamiento a las diversas interpretaciones realizadas por músicos reconocidos.
- Entrevistas a intérpretes del ámbito local de diferentes repertorios: tango, jazz, folklore, música académica.
- La participación en actividades específicas como talleres, charlas, masterclass organizadas por la cátedra acerca de aspectos interpretativos del repertorio abarcado por la materia.

2- Objetivos:

Que el alumno pueda:

- Conocer y reconocer cada uno de los estilos abordados, de manera empírica, a través de la ejecución de obras pertinentes.
- Comprender la relación entre los aspectos técnicos pertinentes a un estilo y la interpretación de una obra.
- Desarrollar técnicas de estudio y estrategias metodológicas propias que le permitan acceder a diversos repertorios del instrumento.
- Reconocer semejanzas y diferencias en la diversidad de interpretación de una misma obra, para luego conformar una interpretación propia.
- Ampliar el conocimiento de la literatura pianística, incorporándola al propio quehacer musical.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

<u>Unidad 1</u>: **Análisis e interpretación.**

- Lectura y reflexión sobre textos que establecen la relación entre investigaciónanálisis musical con la performance musical.
- Aplicación de los textos a obras de diferentes estilos comprendidas entre los siglos XIX y XXI.

Unidad 2: La sonata para piano.

- La sonata para piano de Carl M. von Weber.
- La sonata para piano de Ludwig von Beethoven
- La sonata para piano romántica: R. Schumann; F. Chopin; F. Mendelssoh; F. Liszt; C. Schumann.
- La sonata para piano en el Siglo XX: Alban Berg; Igor Strawinski; Charles Ives; Gerardo Gandini

Unidad 3: Piano e inspiración poética.

Música y poesía en el Romanticismo alemán: Lieder y Ciclos de Lieder. F.
Schubert; R. Schumann; J. Brahms

- El encanto de la simpleza: Romanzas, Noveletas y Nocturnos: R. Schumann; F. Mendelssohn; F. Poulenc; L. Boulanger. R. Rodriguez Albert.
- El piano en obras con textos literarios: A. Schoenberg y el Pierrot Lunaire; F. Poulenc y Histoire de Babar le petit éléphant; Lili Boulanger y el Salmo 130

Unidad 4: La obra múltiple.

- La Variación en Beethoven: Variaciones para piano Op 34 y Op 35.
- La Variación post-Beethoven: R. Schumann; S. Rachmaninov; A. Webern
- La música compuesta de secciones: César Franck Preludio, Fuga y Variación Op 18; J. Brahms Fantasías Op 119;

Unidad 5: El piano y la orquesta

- La relación piano-orquesta desde el Concierto Beethoveniano.
- Piezas para piano y orquesta:
- El Concierto para piano en el Siglo XX: Ravel. Gerswin. Hindemith. Castro.

4- Bibliografía obligatoria:

• <u>Unidad 1</u>: Análisis e interpretación.

Bonastre Vallés, Carolina; Muñoz, Enrique (2012) *La expresividad en la música*. Revista Quodlibet N.º 48, Universidad de Alcalá.

Parncutt, Richard, (2006) ¿Pueden los investigadores ayudar a los artistas?. Traducción Maximiliano A. Bertea. Cuadernillo de Didáctica del Instrumento I. Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola".

Rothstein, William, (2013) *El análisis y la interpretación musical.* Revista Quodlibet N.º 49, Universidad de Alcalá.

Roca Arencibia, Daniel (2015) *Análisis de partituras y análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos.* Revista Quodlibet N.º 51, Universidad de Alcalá.

Copland, Aaron,(2003) El espíritu creador y el espíritu interpretativo de "Música e imaginación", Emecé Editores. Buenos Aires.

Unidad 2: La sonata para piano.

Rosen, Charles, (2016) *Las sonatas para piano de Beethoven,* Alianza Editorial. Madrid Matthews, Denis (2004) *Brahms, música para piano,* IDEA música, Barcelona.

Lester, Joel, (2015) *Robert Schumann y las formas de Sonata,* Revista Quodlibet N.º 51, Universidad de Alcalá.

Chiantore, Luca (2004) Historia de la técnica pianística: Capítulo 14: El siglo XX

¿muerte o transfiguración?, Alianza Editorial. Madrid

Hamilton, Kenneth, (2010) Cara a cara con Chopin. Enfoques interpretativos de pianistas del pasado. Revista Quodlibet N.º 47, Universidad de Alcalá.

Zuckerman, Viktor (2009) *La Sonata en Si menor de Liszt*, Revista N°44 Quodlibet, Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá.

• Unidad 3: Piano e inspiración poética

Barjau, Eustaquio; Dunsby Jonathan; Perrey Julia, (2009) *Música y poesía en el Romanticismo alemán,* Revista Quodlibet N.º 44, Universidad de Alcalá.

Scalisi, Cecilia (2014) *El encanto de una simpleza llana*, Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

Beer, Anna (2019) *Armonías y suaves cantos: Las mujeres olvidadas de la música clásica.* Editorial Acantilado. Barcelona.

Rosen, Charles (2012) Música y sentimiento .Alianza Editorial. Madrid.

• <u>Unidad 4</u>: La obra múltiple.

Dunsby, Jonatahn, (2015) *La obra múltiple en Brahms*, Revista Quodlibet N.º 51, Universidad de Alcalá.

Kinderman, William (2013) *Beethoven y la variación: el reto de Prometeo,* Revista Quodlibet N.º 49, Universidad de Alcalá.

Rattalino, Piero (1997) Historia del piano:el instrumento, la música, los intérpretes, Editorial Spanpress Universitaria. Cooper city.

<u>Unidad 5</u>: El piano y la orquesta.

Chiantore, Luca (2004) *Historia de la técnica pianística: Capítulo 12: Rachmaninov versus Scriabin*, Alianza Editorial. Madrid

Jankélévitch, Vladimir, (2014) *Liszt Rapsodia e improvisación,* Ediciones Alpha Decay. Barcelona.

Starr, Larry, (2011) *Forma y armonía em la Música de Concierto de Gershwin* Revista Quodlibet Nº 48 Ediciones Aula de Música de la Universidad de Alcalá.

5- Bibliografía Ampliatoria:

Luca Chiantore, *Historia de la técnica pianística*, Editorial Alianza Música, Madrid, 2004.

Frederick Dorian, *Historia de la música a través de su ejecución: el arte de la interpretación musical desde el Renacimiento hasta nuestros días*", Editorial Impulso, Buenos Aires, 1950.

6- Propuesta metodológica:

El dictado de esta materia se articula en clases teórico-prácticas:

- Las clases teóricas contemplan una exposición oral introductoria a las diferentes temáticas a abordar y la audición y consiguiente análisis comparativo de obras ejemplificatorias. Esta instancia se lleva a cabo en la primera mitad de la clase.
- Las clases prácticas constarán de actividades de ejercitación (aspectos técnicos referidos a los diferentes estilos), actividades analíticas en relación a las diferentes versiones en cuanto a interpretación de una misma obra, y actividades realizadas fuera del horario de dictado de clases como la asistencia a Conciertos o Audiciones referidos a los temas abordados en clase. Esta instancia se lleva a cabo en la segunda mitad de la clase. Se contempla además, la realización de una entrevista mensual a diferentes intérpretes destacados del repertorio abordado en cada unidad temática.
- Los Conciertos de Cátedra son instancias práctico-evaluativas donde los alumnos participan interpretando obras pertinentes a los contenidos de la Materia, y que se llevarán a cabo como parte del Ciclo de Conciertos Toccata que se organizan desde las cátedras Literatura Pianística I y II.

7- Criterios de Evaluación:

La evaluación estará conformada por dos instancias, ambas según el modelo procesual de evaluación:

- Trabajos Prácticos: Individuales y presenciales que consistirán en la ejecución de fragmentos de obras abordadas en clase y el análisis comparativo con otra obra del mismo autor de diferente instrumentación. Cada Trabajo Práctico se corresponde con cada Unidad Temática del Programa.
- Parciales: Consistente en un trabajo escrito desarrollando algunas de las temáticas de las Unidades evaluadas, relacionando las obras escuchadas con textos pertinentes. Ambas instancias están de acuerdo al régimen de alumnos vigente: http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/ y al régimen de alumno trabajador: http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres según normativa vigente - ver aquí: Régimen de Estudiantes (OHCD 01/2018) y Alumno/a trabajador/a.

El régimen de cursado de la Materia contempla tres casos:

Alumnos Promocionales: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 6 (seis) puntos y el promedio de los parciales será de 7 (siete) puntos o más. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 80%. Los alumnos deberán participar en por lo menos uno de los conciertos del Ciclo Toccata, que es parte del Proyecto de Cátedra.

Alumnos Regulares: Aprobación del 80% de los Trabajos prácticos y aprobación de las evaluaciones parciales con más de 4 (cuatro) puntos. El régimen de asistencia que deberán cumplimentar es el 70 % y para aprobar la Materia el alumno deberá presentarse a rendir en fecha de examen.

Alumnos Libres: Rendirán el programa vigente completo, desarrollando por escrito un tema del programa y acreditando mediante test de reconocimiento auditivo el conocimiento de diferentes obras abordadas en el Programa.

El alumno podrá recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la reglamentación correspondiente a alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo.

9- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad I: Viernes 22 de Marzo de 2024 a Viernes 26 de Abril de 2024

Trabajo Práctico N°1 : Viernes 03 de Mayo de 2024.

Unidad II: Viernes 03 de Mayo a Viernes 07 de Junio de 2024

Concierto Apertura Ciclo Toccata 2024: Mayo de 2024

Unidad III: Viernes 14 de Junio a Viernes 02 de Agosto de 2024.

- PARCIAL N.º 1: Entrega Viernes 26 de Julio de 2024.
- Concierto II Ciclo Toccata 2024: Junio 2024.

<u>Unidad IV</u>: Viernes 09 de Agosto a Viernes 13 de Septiembre de 2024.

- Trabajo Práctico 2: Viernes 06 de Septiembre de 2024.
- Concierto III Ciclo Toccata: Septiembre 2024

Unidad V: Viernes 20 de septiembre de 2024 a Viernes 25 de Octubre de 2024

- PARCIAL N°2: Entrega Viernes 01 de Noviembre de 2024.
- Concierto IV Ciclo Toccata: Octubre de 2024.