

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LITERATURA DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL
(PERCUSIÓN)

JOSÉ LUIS VILLAR GARCÍA

ÁLVARO BLAS GARCÍA

LITERATURA E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL.

Es una realidad que cualquier profesor o profesora, después de impartir la docencia durante años, observa que en muchos casos el alumno o la alumna termina las enseñanzas profesionales de música del instrumento conociendo solamente las obras que interpreta. 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 evitar que el alumnado plagie 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 instrumentistas 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. 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.

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.

2. CONTENIDOS.

- Historia de la familia instrumental desde sus orígenes hasta la actualidad.

- 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.

- Estudio analítico, técnico y estético de las obras más representativas del repertorio específico de cada instrumento.

- 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, estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos, música sinfónica, de cámara, etc.

- 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.

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA CAJA

1. Evolución histórica de la caja desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. La caja en la orquesta: Utilización por los compositores en los distintos periodos

3. Componentes y construcción. Diferentes tipos.
4. Audiciones de obras orquestales, de cámara o solistas en distintas versiones:
 - Comentario desde el punto de vista técnico e interpretativo.
 - Comparación de las distintas versiones estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos.
 - Debate
5. Obras propuestas para el desarrollo del punto anterior.

5.1. Solistas:

- “Messages from outer Space”J. Sponsel
- “Sincopating & the Single Drag”J. Pratt
- “Six Concert Solos”G. Frock
- “Evocación N°1”W. Schinstine
- “Sonata para Caja”S. Fink
- “Colonial Capers”J. Beck
- “Tres Danzas”W. Benson
- “Trommel Suite”S. Fink
- “The Winner”M. Markovich

5.2. De cámara:

- En este apartado se trabajarán dúos, tríos y cuartetos para caja, así como obras de cámara para más instrumentos en el que la caja tenga un papel predominante, propuestos tanto por el alumnado como por el profesor.

5.3. Repertorio orquestal

- La Gazza Ladra.....G. Rossini
- Larlesienne. Suite (farandola)....G. Bizet.
- Pedro y el Lobo.....S. Prokofiev
- Petrouchka.....I. Stravinsky
- Bolero.....M. Ravel
- Capriccio spagnol.....N. Rimsky-Korsakov
- Lieutenant Kije S. Prokofiev

- Sheherezade N. Rimsky-Korsakov
 - Pique Dame.....F. von Suppé
6. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando y comentando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
 7. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates sobre la interpretación de las distintas versiones del repertorio

UNIDAD 2: LOS TIMBALES

1. Evolución histórica de los timbales desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. Los timbales en la orquesta: Utilización por los compositores en los distintos periodos
3. Componentes y construcción. Diferentes procedimientos para su afinación
4. Audiciones y análisis técnico y estético de obras orquestales, de cámara o solistas en distintas versiones:
 - Comentario desde el punto de vista técnico e interpretativo.
 - Comparación de las distintas versiones estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos.
 - Debate
5. Obras propuestas para el desarrollo del punto anterior.

5.1. Solistas:

- “Primal Mood”M. Peters
- “Pauken Suite”S. Fink
- “Figments”A. Russell
- “Sonata para Timbales”J. Beck
- “The Artiste Sonata”W.J. Shinstine
- “8 Piezas para timbales”E. Karter

5.2. De cámara:

- En este apartado se trabajarán obras de cámara para percusión o distintas formaciones en el que los timbales tengan un papel predominante, propuestos tanto por el alumnado como por el profesor.

5.3. Repertorio orquestal

- W. A. Mozart.....Sinfonía N° 41 (Júpiter)
- L. Beethoven.....Sinfonías 1, 7, 5, 9
- R. Wagner.....Lohengrim
- P. Tschaikowsky Sinfonías 4,5 y 6
- S. Prokofiev.....Suite N°1
- I. Strawinsky.....La Sacre de Printemps
- G. Mahler.....Sinfonías 3,4,5,6

6. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando y comentando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.

7. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates sobre la interpretación de las distintas versiones del repertorio

UNIDAD 3: INSTRUMENTOS DE LÁMINAS

1. Evolución histórica de los instrumentos de láminas desde sus orígenes hasta la actualidad.
2. Los instrumentos de láminas en la orquesta: Utilización por los compositores en los distintos periodos
3. La marimba, Xilófono, Vibráfono y lira: Características, componentes y construcción
4. Audiciones y análisis técnico y estético de obras orquestales, de cámara o solistas en distintas versiones:
 - Comentario desde el punto de vista técnico e interpretativo.
 - Comparación de las distintas versiones estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos.

- Debate
5. Obras propuestas para el desarrollo del punto anterior.

5.1. Solistas:

A. Marimba:

- “Yellow after the Rain”.....M. Peters
- “Charade”W. Stadler
- “Meditación y Danza”.....D. Steinsquest
- “Frog”K. Abe
- “Gitano”A. Gómez
- “Etude Op. 6 N°9.....C. O. Musser
- “My Lade White”D. Maslanka
- “Suite N°1 para chelo”.....J.S. Bach
- “Dream of the Cherry Blossoms”..... K. Abe
- “Two Mexican Dances”G. Stout

B. Vibráfono:

- “Viridiana”W. Shluter
- “Bee”E. Sejournée
- “Vienna”D. Fredman
- “Trilogy”T. Huesgen
- “Blues for Gilbert”M. Glenthwort
- “Preludio y Blues”N. Rosauero
- “Voyage”G. Lecointe

5.2. De cámara:

- En este apartado se trabajarán obras de cámara para percusión o distintas formaciones en el que los instrumentos de láminas tengan un papel predominante, propuestos tanto por el alumnado como por el profesor.

5.3. Repertorio orquestal

A. Xilo

- “El Carnaval de los animales”C. Saint-Saëns

- “Ma mère L’oyé”M. Ravel
- “Guía de jóvenes para Orquesta”B. Britten
- “Hary Janos”Z. Kodaly
- “Un Americano en París”G. Gerswin.
- “Porgy and Bess” G. Gerswin.
- “Alexander Nevsky”S. Prokofiev
- “L’oiseau de Feu”I. Stravinsky
- “Wozzeck”A. Berg

B. Lira

- “Guía de jóvenes para Orquesta”B. Britten
- “La Flauta Mágica”W. A. Mozart
- “Hary Janos”Z. Kodaly
- “Don Juan”J. Strauss
- “El Aprendiz de Brujo”P. Dukas
- “Petrouchka”I. Stravinsky

C. Vibráfono

- “Lulu”A. Berg
- “West Side Story”L. Berstein
- “Concertino für Vibraphon”S. Fink
- “El Sueño de una noche de verano”Britten

D. Marimba

- “Tres Piezas para Orquesta”A. Berg
- “ The Flood”I. Stravinsky
- “Parole di San Paolo”Dallapicola
- “4ª Sinfonía”M. Arnold

6. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando y comentando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.

7. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates sobre la interpretación de las distintas versiones del repertorio

UNIDAD 4: BOMBO, PLATOS, PEQUEÑA PERCUSIÓN ORQUESTAL Y MULTIPERCUSIÓN

1. Evolución histórica del bombo, platos y pequeña percusión orquestal desde sus orígenes hasta la actualidad. Componentes y construcción
2. Utilización de estos instrumentos en la orquesta por los compositores en los distintos periodos
3. Audiciones de obras orquestales y multipercusión solista en distintas versiones:
 - Comentario desde el punto de vista técnico e interpretativo.
 - Comparación de las distintas versiones estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos.
 - Debate
4. Obras propuestas para el desarrollo del punto anterior:

A. Bombo

- “Sinfonía N° 100”.....J. Haydn
- “El Rapto del Serrallo”.....W. A. Mozart
- “La Batalla de Wellington”.....L. Beethoven
- “Requiem”.....G. Verdi
- “4ª Sinfonía, Obertura 1812”.....P.Tchaikovsky
- “2ª Sinfonía”.....G. Mahler
- “La consagración de la primavera”.....I. Stravinsky
- “Sinfonía Fantástica”.....Berlioz

B. Platos

- “Primer Concierto”.....S. Rachmaninoff
- “9ª Sinfonía”..... L. Beethoven
- “Sinfonías 1,2,3,5”..... G. Mahler
- “ Una Noche en el Monte Pelado”.....M. Musorsky
- “Sinfonía 4, Romeo y Julieta”..... P.Tchaikovsky
- “Sinfonía 100”.....J. Haydn
- “Petroushka”..... I. Stravinsky

C. Castañuelas

- “La boda de Luis Alonso”G. Jiménez
- “Capricho Español”N. Rimsky-Korsakof
- “Tannhäuser”(bacanale).....R.Wagner
- “Carmina Burana”C. Orff
- “La Vida Breve”
- “El Sombrero de Tres Picos”M. de Falla
- “Alvorada del Gracioso”
- “Rapsodia Española”M. Ravel
- “Carmen”G. Bizet

D. Pandereta

- “Preziosa”C.M.Weber
- “Carnaval Romano”
- “Romeo y Julieta”H. Berlioz
- “Petroushka” I. Stravinsky
- “Carmen”G. Bizet
- “Rapsodia Española”M. Ravel
- “Scherezade”
- “Capricho Español”N. Rimsky-Korsakof

E. Triángulo

- “El Rapto del Serrallo”W. A. Mozart
- “Sinfonía N° 100”J. Haydn
- “Concierto para Piano N° 1”F. Lizt
- “Sinfonía N°4”J. Brahms
- “Sonata para Pianos Y Perc.”B. Bartok
- “Capricho Español”N. Rimsky-Korsakof

F. Multipercusión solo

- “Spanish Dance”P.L. Davis
- “Nomad”T. Gauger
- “2-4-1”
- “Morris Dance”
- “Suite Francesa”W. Kraft

- “Rondó”M. Peters
 - “Love of L’histoire”C. de Lancei
 - “Variants”L. Brouwer
 - “Inspiraciones Diabólicas”R. Tagawa
 - “Ziklus”Stockausen
 - “Psapha”
 - “Rebounds”I. Xenakis
5. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando y comentando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
 6. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates sobre la interpretación de las distintas versiones del repertorio

UNIDAD 5: MÚSICA DE CÁMARA

1. Evolución histórica de la música de cámara para percusión y su papel en las distintas formaciones camerísticas.
2. Distintos sistemas de notación y colocación de los instrumentos en las distintas formaciones
3. Audiciones de obras en distintas versiones:
 - Comentario desde el punto de vista técnico e interpretativo.
 - Comparación de las distintas versiones estableciendo las relaciones con composiciones para otros instrumentos.
 - Debate
4. Obras propuestas para el desarrollo del punto anterior:
 - “La historia del Soldado”I. Stravinsky
 - “Facade”Walton
 - “Sonata para Dos Pianos Y Percusión”
 - “Música para Cuerda, Perc. Y Celesta.....B. Bartok
 - “Concerto pour Batterie et petit Orchestre”Milhaud
 - “Ionisation”Varese

- “Sonata para Marimba y Orquesta”Tarner
 - “Tema y Variaciones”
 - “Le Coeur Battant”.....I. Desportes
 - “Historias de Gatos”C. Manen
 - “Rithmic”E. Bozza
 - “Salmigondis”P. Petit
 - “Suite Ancienne”M. Jarre
5. Estudio en soporte audiovisual, de grandes instrumentistas, observando y comentando sus particulares maneras de interpretar diferentes composiciones.
6. Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones y estableciendo debates sobre la interpretación de las distintas versiones del repertorio.

4. SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES

1er Trimestre: Se trabajarán las unidades 1 y 2

2° Trimestre: Se trabajarán las unidades 3 y 4

3er Trimestre: Se trabajará la unidad 5

5. EVALUACIÓN:

Evaluación del aprendizaje del alumno.

La evaluación del aprendizaje del alumno ha de estar fundamentada en tres tipos evaluativos: evaluación inicial, formativa y sumativa.

Evaluación inicial.

Permite conocer la situación de partida en función de unos objetivos bien definidos y conseguir una planificación entendida como hipótesis de intervención.

Para llevar a cabo esta evaluación es conveniente la realización de un informe individualizado de conocimientos para un desarrollo correcto de nuestra actividad educativa ya que no se deben dar por supuestos los conocimientos adquiridos. Esta evaluación nos permitirá detectar el nivel de los alumnos en función de sus capacidades, su motivación, sus actitudes y conocimientos y así, poder adaptar los nuevos contenidos, los materiales y las actividades para una correcta asimilación del alumnado.

Evaluación formativa.

Es la que valora y comprende el proceso seguido permitiendo establecer nuevas propuestas de intervención. Es indicadora de la progresiva adquisición de conocimientos y el grado de madurez que obtiene el alumno. Esta evaluación nos permitirá adecuar los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje o el material utilizado, estableciendo nuevas propuestas de intervención atendiendo a las peculiaridades observadas.

Evaluación sumativa.

Es la que permite conocer si se han alcanzado los resultados previstos y será la que juzgue el grado de asimilación intelectual del alumnado y su consecución. Esta evaluación podrá estar enriquecida por la autoevaluación del alumnado de forma que desarrollemos así su sentido autocrítico y su reconocimiento de responsabilidades.

Criterios de evaluación de las Enseñanzas Profesionales.

Los criterios de evaluación actuarán como referentes para la función de control de los objetivos didácticos. Nos serviremos de la realización de los objetivos, el grado de cumplimiento y los indicadores observables, que nos servirán como “indicadores de logro”.

Para evaluar con coherencia utilizaremos los siguientes tipos de instrumentos:

- pruebas escritas (realización de exámenes, trabajos, redacciones, mapas conceptuales, etc).
- pruebas orales (exposición de las redacciones, debates, entrevistas personales, etc.).
- Audiciones.
 - observación sistemática directa mediante escalas de estimación que contengan indicadores relativos a las cuestiones que se pretenden evaluar, listas de control de conducta, etc.
- entrevistas que nos permitirán valorar, además de la respuesta inmediata, la actitud del alumnado.
- informes. Toda la documentación que pueda rescatarse acerca del alumno.

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.

Todos estos instrumentos no serán observados aisladamente sino enmarcados en el proceso y circunstancias en las que se ha desarrollado.

Procedimientos de evaluación especial. Recuperación.

Según la Orden de 25 de Octubre, para el alumnado con evaluación negativa, el profesor elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Estas pruebas se realizarán los primeros cinco días hábiles del mes de Septiembre. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna. En el caso de que un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de la asignatura, se reflejara como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

Criterios de calificación.

Los criterios de calificación a utilizar estarán basados en buena medida en el grado de consecución de los objetivos concretados pero no debemos de olvidar el grado de evolución desarrollado por el alumno dentro de sus posibilidades. Las calificaciones serán de suspenso (menos de 5), 5 para el concepto de mínimos exigibles y progresivamente mayor en cuanto al grado de desarrollo y capacidades demostradas.

Porcentajes:

50% Exámenes

20% Notas de clase (Ejercicios hechos en casa y en clase, actitud, cuidado del material, etc.) 20% Audiciones (1 por trimestre como mínimo).

10% Interpretación y Análisis

Solo se hará media y se aplicarán estos porcentajes cuando el alumno haya obtenido al menos un 5 en cada tema de los contenidos trabajados (temario).

El profesorado evaluará negativamente según su criterio en el caso de faltas de asistencia, retraso, falta de material y no traer los ejercicios hechos de forma reiterada.

A lo largo del curso se trabajará repertorio de cada instrumento, el cual se interpretará tanto en el aula a través de grabaciones como en audiciones.

Auto evaluación del docente y de la Programación didáctica.

La primera fuente de evaluación del profesor y la programación está en los propios alumnos, los resultados obtenidos por éstos y sus opiniones. Además, habrá que contrastar esta información con el resto de profesores en sucesivas reuniones de departamento. Habrá que tener en cuenta las posibles mejoras en la selección del repertorio y los recursos didácticos empleados y atender de manera constante al nivel de satisfacción tanto del profesorado como del alumnado.

Actividades Complementarias

- Interpretación en audiciones de repertorio en colaboración con otros departamentos.
- Cursos y Masterclass organizadas por el departamento.

Actividades Extraescolares

- Asistencia tanto a conciertos como a ensayos abiertos de orquestas/ Bandas/ Ensembles, así como a espectáculos relacionados con la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA

- D.J. GROUT/PALISCA. Historia de la Música Occidental Vol. 1 y 2
- C. SACHS. Historia Universal de los Instrumentos Musicales.
- M. RAMADA. La Caja Orquestal.
- M. RAMADA. Atlas de Percusión.
- JAMES BLADES. Los instrumentos de percusión y su Historia.