

P  
R  
O  
G  
R  
A  
M  
A  
C  
I  
Ó  
N

**Programación didáctica**

**LITERATURA**

**E INTERPRETACION**

**PIANO**

Enseñanzas Profesionales



## **ÍNDICE**

1. JUSTIFICACIÓN .....	3
2. OBJETIVOS .....	4
3. CONTENIDOS .....	5
4. SECUENCIACION TRIMESTRAL.....	8
5. METODOLOGÍA.....	10
6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .....	10
7 CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE .....	11
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .....	12
9. CONTENIDOS TRANSVERSALES.....	12
.....	



## 1. JUSTIFICACIÓN

Uno de los objetivos primordiales de un instrumentista, es la adquisición de los medios que le permitan canalizar con libertad sus sentimientos y plasmarlos en una interpretación de alto nivel artístico. El deseo de comunicar emociones mediante el piano, no siempre viene acompañado de una técnica que haga posible descifrar una partitura con la fluidez que determinadas ideas - entendidas como fragmentos de mediana o gran dificultad - requieren.

El intérprete tiene la obligación de ser lo más fiel al texto para poder “re-crear” la obra y hacerla suya “reencontrándose” de ese modo con el compositor; la asimilación del contenido musical y de su imagen estética requiere sin duda un conocimiento amplio de la técnica pianística entendida como arte.

El concepto de técnica estaba ligado para los griegos al concepto de arte. La misma palabra “ τέχνη ” (tecné) significaba “arte”. Este noble concepto ha ido degenerando con el paso del tiempo y ha ido perdiendo en su uso coloquial su verdadero y noble significado. Es frecuente escuchar tras un concierto el siguiente comentario:

“...era algo frío, quizás excesivamente técnico.” Sin duda nuestro espectador identifica técnica, exclusivamente con la claridad de ejecución, las potentes octavas o las fluidas terceras o sextas. Esta tendencia está extendida incluso entre algunos profesionales.

Nunca oiremos a un gran interprete simplificar tanto este término.

La gran técnica es la fusión del mecanismo ( octavas, terceras, velocidad, arpeggios, calidad de sonido, etc. )y el arte, cuyo resultado es la interpretación. De este modo un oyente cualificado comentaría el imaginario concierto con los siguientes términos

“...no ha captado el contenido musical, aunque posee un gran mecanismo. A mi juicio no posee una técnica completa.”

Uno de los planteamientos básicos de esta asignatura es el de cubrir un vacío en una doble vertiente. Por un lado en lo que se refiere al estudio de la literatura pianística en todos sus aspectos,( cronología de los principales compositores, estilos e interpretes especializados en ellos ) Y por otro lado en lo referente a la sistematización de los principios generales de la técnica pianística y ofrecer al alumnado elementos de juicio, tanto para la reflexión y el análisis del contenido mecánico-musical, como para la práctica interpretativa.



Es indudable que la técnica no posee soluciones mágicas a nivel general ya que la naturaleza nos ha dotado de aparatos motores que distan de ser iguales entre sí, pensar otra cosa sería caer en la ingenuidad. Las peculiaridades anatómicas dificultan a veces la aplicación de un determinado movimiento con alumnos diferentes. El profesor se encontrará de este modo manos grandes, manos pequeñas / dedos largos, dedos cortos / flexibilidad natural de las articulaciones y rigidez de las mismas en otros alumnos etc.

Este hecho hace que la clase individual tenga que adaptarse, por un lado a las diferentes anatomías, aplicando a veces soluciones si no diferentes, si matizadas para éste o aquel alumno. Por otro lado la premura en la preparación de los programas de curso no deja tiempo para abarcar todos los aspectos que serían deseables en la adquisición de una técnica completa, ciñéndonos a veces al trabajo de los pasajes que las distintas obras nos van planteando.

Con estas premisas tengo la convicción de que desde una clase colectiva se puede ofrecer una visión general y ordenada de los distintos aspectos técnico-interpretativos que proporcione al alumno un punto de partida para abordar el repertorio pianístico desde un planteamiento artístico y no como un mero reproductor de unos fríos parámetros. Interpretar no sólo es tocar una obra con las notas, el ritmo y los matices correctos, hay que insuflar vida al texto que, sin interprete, es de por sí algo muerto.

Para ello debemos profundizar en el estudio tanto de la literatura pianística así como en los múltiples elementos relacionados bien con el movimiento (agógica), la articulación, la técnica del pedal, la digitación, el fraseo, la calidad del sonido, etc., aspectos que pueden esbozarse en la clase individual pero a los que sin duda no se les puede dedicar la atención deseada.

Es evidente que nuestros grandes interpretes, disponen de mecanismos de alta selección de alumnado y esto les posibilita detenerse en aspectos propios del virtuosismo profesional. En esta línea es un gran logro poder ofrecer a un segmento amplio del alumnado una preparación en unas nociones mas amplias de la literatura , la técnica y los aspectos de la interpretación que han ido transmitiendo a través del paso del tiempo grandes interpretes y pedagogos del piano y de esta manera acceder con una mayor formación a los Centros de Enseñanza Superior y posteriormente al “mercado laboral”, bien sea en su vertiente docente, bien en la del concertismo.



## **2. OBJETIVOS**

- Estudiar el contexto histórico y cultural de las distintas épocas de la música.
- Conocer el progresivo papel del piano a lo largo de la historia.
- Investigar las características constructivas y la influencia recíproca entre estas y el repertorio/técnica del piano
- Entender las distintas técnicas interpretativas del piano a lo largo de la historia y relacionarlas con las obras del repertorio.
- Reconocer a los principales pianistas de la historia y relacionarlos con las distintas obras a estudiar, ya sea como compositores, destinatarios de dedicatorias o como coetáneos de las distintas obras.
- Analizar las distintas obras del repertorio.
- Escuchar las obras de las distintas épocas con espíritu crítico, y saber reconocerlas y situarlas en su contexto histórico, cultural y musical.
- Diferenciar las distintas vertientes de interpretación de las obras del repertorio, escuchando a los principales pianistas.

§

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS .-**

- Introducir al alumnado en el campo de la literatura y la técnica pianística entendida como fusión de mecanismo y arte, cuyo resultado es la interpretación.
- Sistematizar los distintos movimientos, ataques y aspectos relacionados con el hecho sonoro que conforman el cuerpo del elemento mecánico de la técnica.
- Ordenar los elementos fundamentales que intervienen en la elaboración de una interpretación razonada.
- Proporcionar elementos de juicio para abordar las distintas fases del estudio y análisis de un texto.
- Distinguir las diferentes texturas por estilos e incluso por compositores, como factor importante a la hora de decidir qué calidad de sonido, articulación, pedal o digitaciones que debemos emplear.
- Preparar psicológicamente para la salida a escena al alumnado, combatiendo los miedos y fobias más comunes, para adquirir hábitos de seguridad y control.



### **3. CONTENIDOS**

Los contenidos están estructurados en tres bloques divididos en cinco apartados , los cuales responden a los cinco objetivos específicos de la asignatura.

#### **1 EL INTERPRETE FRENTE AL COMPOSITOR**

##### **1 A La literatura , sus formas y la evolución del instrumento**

- 1 .- La polifonía. El estilo imitativo. Digitación barroca. El pedal en Bach. La forma binaria simple El preludio y La fuga .El nacimiento del piano: Bartolomeo Cristofori.
- 2.- El preclasicismo, estilo galante y Empfindsam.
- 3 .- El clasicismo. La melodía acompañada. Articulación y fraseo. La sonata El rondó . La variación. Avances constructivos del piano: Stein, Walter, Broadwood. Las primitivas escuelas pianísticas.
- 4 .- El romanticismo. El arpeggio. El cromatismo. El trémolo orquestal El rondó biedermeier.Las nuevas formas musicales La forma ternaria, estudio, preludio, nocturno, balada, vals. Nuevos avances constructivos del instrumento: Erard , Pleyel , Steinway.
- 5 .- El impresionismo. El timbre. El sonido y el pedal impresionista.
- 6 .- El piano percutido: Bartok, Prokofiev, Stravinski.
- 7 .- El dodecafonismo: Schonberg, Berg, Webern.
- 8.- Las nuevas tendencias. La textura contemporánea.
- 9.- La música española. La sublimación del Folklore. La copla y el rasgueo de guitarra. El lenguaje de Albéniz, Granados, Falla y Turina.

##### **1 B La formación del pianista**

- 10.- . Escuchar música. Interpretes. Versiones. Escuelas pianísticas.
- 11.- El interprete frente a si mismo.
- 12.- El interprete frente a la partitura.
- 13.- Fases del estudio
- 14.- Análisis mental. Audición interna.



## **2 EL CAMINO HACIA UNA INTERPRETACIÓN DEPURADA**

### **2 A Elementos de la técnica pianística.**

- 1 .- Concepto de técnica. Anatomía de la mano. El brazo. Posición correcta. Patologías más comunes del pianista.
- 2 .- Independencia de dedos y articulación. Ataque alto, medio y cercano.
- 3 .- Mecanismo: el camino hacia una técnica depurada. Métodos. Escalas y arpegios. Movimientos básicos para su ejecución : ataque directo - correcto uso del paso del pulgar - traslación lateral del brazo.
- 4 .- El legato y la transmisión de peso. Evolución del legato: Mozart, Beethoven, Clementi ,John Field, Chopin Schumann, Brahms. El legato en la melodía. Terceras, sextas y octavas ligadas.
- 5 .- El picado. Staccatto y retroceso. El movimiento de muñeca. Terceras, sextas y octavas picadas.
- 6 .- El ataque lateral. Apoyatura rápida: rotación del antebrazo por articulación del codo, la parábola .Arpegios brillantes:El movimiento de basculación. Octavas quebradas: Articulación de antebrazo.
- 7 .- La técnica del pulso.
- 8 .- El trino.
- 9.- Acordes. Attaca y retroceso.
- 10 .- La calidad del sonido.

### **2 B El intérprete frente a la Partitura**

- 11.- Aspectos relacionados con el aire o movimiento. Determinar un tempo correcto. Agógica.
- 12 .- La digitación.
- 13 .- Fraseo y dinámica.
- 14 .- El pedal: función y uso. Tipos. Modos de escritura.
- 15 .- La memoria. Tipos: digital, estructural, nominal, armónica, etc.



### **3 EL INTERPRETE FRENTE A SI MISMO**

#### **El equilibrio del pianista**

- 1 .- Preparación psicológica a la audición. Seguridad y control. Adaptación a las diversas salas y pianos.
- 2 .- Aspectos generales de la acústica.
- 3 .- Pánico escénico y estrés. La curva del miedo. La técnica Alexander y la relajación.
- 4 .- Los concursos.
- 5 .- Consideraciones generales sobre la salida a escena. Descanso, nutrición, indumentaria, el saludo.

### **4. SECUENCIACION TRIMESTRAL DE LOS CONTENIDOS**

Para una mayor claridad en la exposición de todos los contenidos expuestos anteriormente, la secuenciación trimestral será distribuida por orden cronológico de la literatura, los avances constructivos del instrumento y la evolución de la técnica, así como de las escuelas de interpretación.

Así pues el hilo conductor será la propia historia de la literatura pianística, facilitando al alumnado la comprensión evolutiva de los procesos creativos, estilísticos constructivos y técnico-mecánicos del instrumento. Durante las explicaciones diacrónico-sincrónicas de los procesos históricos se irán intercalando temas de los diversos bloques temáticos que facilitarán al alumno información , preciosa información para entender y elaborar sus propias versiones, proporcionándole elementos de juicio para ello.





**Primer trimestre**

- Desde finales del Siglo XVII hasta 1777
- Contextos históricos y características culturales del barroco y preclasicismo. Estilo Galante y Empfindsam.
- Características constructivas del clave y el pianoforte a lo largo de este periodo. Elementos de la técnica pianística.
- Principales compositores
- El repertorio para tecla y sus principales intérpretes.
- Interpretación historicista versus moderna de las obras del repertorio barroco.

**Segundo trimestre**

- Desde 1777 hasta fines del siglo XIX
- Contextos históricos y características culturales del clasicismo. Biedermeier y romanticismo.
- Características constructivas del piano de estas épocas. Elementos de la técnica pianística.
- Principales compositores.
- El repertorio para piano y sus principales intérpretes. .
- Descripción de las diversas escuelas pianísticas en estos periodos.
- Escuela antigua de interpretación versus escuela moderna.

**Tercer trimestre**

- Desde fines del siglo XIX hasta nuestros días.
- Contextos históricos y características culturales del impresionismo, dodecafonismo y músicas de vanguardia.
- Nuevas sonoridades del piano de estas épocas. Elementos de la técnica pianística.
- Principales compositores y sistemas armónicos.
- El repertorio para piano y sus principales intérpretes.
- Descripción de las diversas escuelas pianísticas en estos periodos.



## **5. METODOLOGÍA**

El curso ha de desarrollarse en un ambiente distendido aunque no por ello exento de disciplina y seriedad. Se trata de transmitir al alumnado el interés por un aspecto del estudio instrumental, sin duda, apasionante e indispensable a la hora de abordar una partitura e insuflarle la vida que requiere toda interpretación. Los procedimientos que he escogido para dinamizar las lecciones son los siguientes:

- Exposición del contenido teórico.
- Explicación práctica y ejecución sobre el instrumento.
- Utilización de material audiovisual como: vídeos, proyectores de diapositivas, transparencias, audiciones de las obras o fragmentos escogidos, etc.
- Prácticas por parte del alumnado de los diferentes contenidos explicados.
- Transmitir los resultados del estudio realizado por parte de un alumno/a, al resto de la clase.
- Exposición de trabajos sobre aspectos del temario.
- Realización de audiciones colectivas.

Con todos estos elementos pienso que la clase puede ser interesante, a la par que amena y obtener un mayor rendimiento general.

## **6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**

Para cada uno de estos puntos se tendrán en cuenta como criterios de evaluación los siguientes aspectos:

- Asistencia a clase.
- Grado de implicación del alumno, así como su participación y su disposición al debate.
- Capacidad crítica y reflexiva del alumno en el debate.
- Capacidad de organización de los materiales para su exposición.
- Sensibilidad ante los matices interpretativos y sonoros de cada estilo.
- Realización de exámenes o presentación en uno de los trimestres sobre alguno de los temas tratados que será puntuado de 0 a 10.



**CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS**

- Asimilación de todos los movimientos, ataques y elementos relacionados con el hecho sonoro que conforman el elemento mecánico de la técnica.
- Disponer de los criterios básicos para abordar la elaboración de una interpretación razonada.
- Capacidad para abordar el estudio y analizar los textos propuestos.
- Facultad para distinguir las diferentes texturas por estilos e incluso por compositores, y saber decidir qué calidad de sonido, articulación, pedal o digitaciones debemos emplear.
- Seguridad en la relación que mantiene con su instrumento y poseer los recursos básicos para enfrentarse a una audición pública con una mayor relajación y libertad.

**7. CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE.**

- Realización de un examen que abarque la materia no superada durante los exámenes trimestrales , ni en las recuperaciones propuestas durante el año académico en curso, destinadas para tales efectos.
- Tan sólo en casos justificados de enfermedad de larga duración , incompatibilidad laboral o alguna causa de deber inexcusable que impidan el normal desarrollo académico, el profesor propondrá un trabajo destinado a superar los contenidos que considere oportunos para la superación de los objetivos y los contenidos , bien de algún trimestre o de la asignatura completa. El alumno deberá aportar justificación para optar a esta modalidad de examen.



## **8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

<b>CRITERIOS DE CALIFICACIÓN</b>	
Trabajo y participación en el aula	20 %
Asistencia y actitud	20%
Exámenes y trabajos	60 %

## **9. CONTENIDOS TRANSVERSALES**

Los contenidos transversales son un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. Son contenidos que han de ser tratados por un lado por todas las áreas de forma global y programada, y por otro por cada docente a través de la transmisión de sus opiniones.

1. Promoción de hábitos de higiene física, mental y social con el objeto de mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos. Se tendrá en cuenta el ejercicio físico no tan solo como fuente de salud, sino también como hábito indispensable para una correcta ejecución instrumental. Se supervisará el entorno donde el alumno hace su práctica habitual para que las condiciones de silencio y de iluminación sean adecuadas.

2. El conservatorio es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia, ya que en ella confluyen personas con intereses no siempre similares. Se inculcará al alumnado el aprecio y respeto a la diversidad de gustos musicales rechazando aquellos mensajes que inciten a la violencia, la discriminación y la insolidaridad.

3. La constitución española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o creencias. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con los valores democráticos y solidarios. La dimensión cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. Para ello se promocionará la exposición de juicios, el dialogo y el debate respetando las reglas propias de la comunicación y sin herir la sensibilidad de los demás.

