

Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Música

(Programa del año 2020)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
PIANO II	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2020	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
SANZ GARCIA, CÁNDIDO RAMON	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
60 Hs	30 Hs	30 Hs	Hs	4 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	Anual

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
09/03/2020	20/11/2020	30	120

IV - Fundamentación

El uso del piano como instrumento de acompañamiento, como disparador compositivo, como herramienta de comprensión armónica y de incorporación de las lógicas intrínsecas de los lenguajes musicales de las músicas populares, es un eje central en la formación del campo disciplinar de los planes de estudio de las carreras: Profesorado Universitario en Música Popular Latinoamericana y Tecnicatura Universitaria en Producción Musical.

Partimos de un modelo de enseñanza creativo del piano construido por el Profesor Gabriel Correa que permite un reconocimiento de los elementos de los lenguajes musicales estudiados en el programa, pensados como “sistemas complejos de signos” que gradualmente pueden decodificarse estableciendo “núcleos del código”. Este punto de partida posibilita un juego de manipulación de los elementos del “código” que también permiten su reorganización mediante un sistema de “disparadores compositivos” contruidos por el docente que potencian la composición musical por parte de los y las educandos/as. (Correa).

Las características constructivas del instrumento y sus posibilidades de ejecución, principalmente la cantidad de sonidos que posibilita producir y la disposición visual de éstos, convierten a este instrumento en una poderosa herramienta para la comprensión de aspectos musicales relacionados a la armonía, más posibilita la construcción de reducciones de ensamble en el piano, basados en diferentes lenguajes musicales de nuestras músicas populares, situación que favorece a la comprensión, la asimilación y apropiación instrumental de estas músicas.

Adscribimos a la idea de que el estudio del piano, como disparador de un arreglo musical o como herramienta compositiva, implica indefectiblemente interiorizarse en técnicas alternativas que sirvan como movilizador para imaginar rupturas de los

hábitos armónicos que se han ido cristalizando en las distintos circuitos de música que uno desee abordar. En Piano I, iniciamos este proceso tratado de profundizar los aspectos teórico-prácticos básicos necesarios para la construcción de Backgrounds de canciones muy populares vinculadas al circuito del rock&pop. Utilizamos ese recorrido porque encontramos que es la forma más didáctica de observar, comprender, incorporar y advertir que al manipular los materiales de una misma manera se van estandarizando recorridos armónicos, y que algunas maneras de establecer puntos de ruptura con esas estandarizaciones es ofrecer a l@s estudiantes otras perspectivas de armonización que no aparecen habitualmente en los cancioneros cotidianos. De tal manera, Piano II va a inaugurar la etapa de audición e incorporación de formas de armonizar que aparecen en circuitos musicales más bien periféricos (como el jazz moderno), y cómo van decantando y siendo usadas algunas de esas formas de armonización en otros géneros o circuitos musicales que siempre han sido más centrales para la industria discográfica. Es decir, de cómo -por ejemplo- artistas de Pop y Rock utilizan recorridos armónicos que han sido muy usuales en jazz moderno para -de alguna manera- resignificar o aggiornar recorridos que aparecían estandarizados. Para realizar este recorrido, organizaremos los contenidos en ejes complementarios y dialécticamente sinérgicos:

- EJE I: COMPOSICIÓN Y ESTUDIO DE LENGUAJES MUSICALES
- EJE II: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS LENGUAJES MUSICALES POPULARES
- EJE III: TÉCNICA PIANÍSTICA Y ESTRATEGIAS DE LECTURA.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Desarrollamos nuestra propuesta educativa con la intención de que l@s estudiantes:

- Establezcan formas de trabajo y de organización según la producción musical que deba elaborarse, teniendo en cuenta tipos de armonización, lenguajes, rítmicas más adecuadas, e identificando las fuentes de información relevantes para la construcción de archivos originales donde recurrir en posteriores búsquedas.
- Profundicen el criterio armónico, para lograr una idea cada vez más amplia y menos rígida en la elección de acordes.
- Se inicien en la etapa profesional, estableciendo con madurez una rutina específica de estudio para superar las dificultades técnicas que puedan estar paralizando el desarrollo de una idea musical.
- Adquieran herramientas teórico-técnicas que le permitan tener una intención armónico-melódica espontánea, acercándose paulatinamente a nuestra idea de improvisación musical desde la concepción pianística.
- Logren diferenciar las distintas alternativas armónicas con las que se puede ejecutar un mismo cifrado en piano.
- Comiencen a discernir la forma de ejecutar el instrumento como solista o en ensambles grupales.
- Resuelvan la rítmica de sus ejercicios en forma precisa, respetando fielmente los distintos códigos de lectura.
- Resuelvan obras de simple y mediana dificultad técnica, en los diversos lenguajes musicales.

VI - Contenidos

Los contenidos están organizados en tres ejes de trabajo que estarán presentes en todos los trabajos prácticos de este espacio curricular:

EJE A: COMPOSICIÓN Y ESTUDIO DE LENGUAJES MUSICALES

Estudio de los lenguajes musicales: BLUES, RHYTHM & BLUES, RHYTHM, CHANGES Y JAZZ SONGS ROCK PROGRESIVO Y REGGAE –Estrategias de composición en los lenguajes mencionados. Cambios en su estructura armónica: Transformación del blues desde los "quick changes" de las primitivas estructuras hasta el modelo básico de blues de la década del '50. Turnarounds: Modelos típicos. - Aspecto Rítmico: Recursos para acercarse a la idea de Swing y Shuffle. Elaboración Melódica: Técnicas básicas de fraseo en blues. Pregunta-Pregunta-Respuesta. Contornos sobre notas del arpeggio. Composición melódica utilizando el recurso de line guide tones. Audición y análisis de distintos músicos de Blues, fundamentalmente pianistas enrolados en el jazz del '50. - Proyección del swing y forma del blues en el rock y sus distintas expresiones desde los años '60 hasta fines de los '80. Piano-Lenguaje (Este desarrollo se va desarrollando en íntima relación con el temario de la asignatura Lenguajes Musicales I): Distintos hábitos de armonizar con los teclados en los géneros desarrollados en la cátedra Lenguajes Musicales I. Trabajos de adaptación pianística de temas originalmente compuestos para ensambles grupales. Discernimiento de los elementos más importantes a tener en cuenta cuando el piano trabaja solo o en grupo, en los géneros desarrollados en la cátedra Lenguajes Musicales I. El papel del piano en el Rock progresivo y el uso de ostinatos en el piano y teclados. Estrategias de estudio y construcción de ostinatos habituales en métricas irregulares. Reducciones de Reggae: bajo y contratiempo. El papel del Piano y los teclados en el Reggae.

EJE B: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS LENGUAJES MUSICALES POPULARES

EXTENSIONES DEL ACORDE Calidad de Acorde: Cifrado con notas ornamentales agregadas: MAYOR Maj 7/9 , Maj 6/9 , Maj 7/+11 MENOR min 7/9 , min 6/9 , min 7/11 DOMINANTE 7/9 , 11 , 13 , 7/b5/b9 , 7/#5/#9, Dim . del SEMIDISMINUIDO m7/b5 , m7/b5/add11 - Visualización y memorización de dichos acordes y su simbología. Modos de uso desde la visión de pianistas de la década del '40 como Thelonius Monk y Bud Powell. - Sistemas Shell Positions, diseños más frecuentes para la mano izquierda. - Técnica Spread para la armonización de cifrados solos, y cifrados con línea melódica. Acompañamientos habituales en Jazz: comping. Reemplazos armónicos más comunes (Sustituciones básicas sobre la cadencia II-V-I en tonalidades mayores y menores).

EJE C: TÉCNICA PIANÍSTICA Y ESTRATEGIAS DE LECTURA:

Recursos y técnicas de estudio. - Recapitulación del trabajo de coordinación, independencia y articulación de dedos en base al abordaje contemporáneo de los estudios de Louis Hanon. - Lectura de obras de mediana dificultad. Ejercitación dirigida a que el alumno pueda resolver los problemas de ejecución que surgen en las prácticas de otros espacios curriculares de la carrera, como así también pueda leer sus propios arreglos de Armonía Aplicada.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

El proceso está planteado en forma teórico-práctica, basándose en una clase presencial-semanal de dos horas en comisiones de trabajo y una clase de consulta semanal. Además, se requiere no menos de 8 horas no presenciales-semanales de estudio individual. La resolución de los distintos prácticos apunta al análisis reflexivo y a la observación de cada estudiante, procurando hacer consiente su capacidad artística. En cada una de las clases, l@s estudiantes deberán ir resolviendo los trabajos prácticos propuestos por la cátedra.

TRABAJO PRÁCTICO N°1:

EJE A) Ejercicio 1: Composición sobre un modelo típico de Rhythm & Blues de 12 compases. Movilizador básico en mano izquierda, acordes plaqué en mano derecha y melodía cantada con la voz. Ejercicio 2: Composición de Blues experimental partiendo de una reducción para piano de "Watermelon Man", riff de bajo en mano izquierda y rítmica específica de piano en mano derecha; melodía cantada con la voz.

EJE B) EXTENSIONES DEL ACORDE Calidad de Acorde: Cifrado con notas ornamentales agregadas: MAYOR Maj 7/9 , Maj 6/9 , Maj 7/+11 MENOR min 7/9 , min 6/9 , min 7/11 DOMINANTE 7/9 , 11 , 13 , 7/b5/b9 , 7/#5/#9, Dim . del SEMIDISMINUIDO m7/b5 , m7/b5/add11 - Visualización y memorización de dichos acordes y su simbología.

EJE C) Ejercitación técnica mediante el trabajo con 2 ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura a primera vista basados en el libro Mikrokosmos de Bela Bartok.

TRABAJO PRÁCTICO N°2:

EJE A) Ejercicio 1: Composición sobre una reducción de un Jazz-Blues en tono mayor con Walking Bass. Walking Bass en mano izquierda, plaqué en mano derecha y melodía cantada con la voz.

Ejercicio 2: Composición sobre una reducción de un Jazz-Blues en tono menor con Walking Bass. Walking Bass en mano izquierda, comping en mano derecha y melodía cantada con la voz.

EJE B) Estrategias de construcción de walking bass. Rítmicas habituales relacionadas al comping. Reducciones para piano de walking bass y comping.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°3:

EJE A) Composición con lógicas de armonización del sistema Powel-Monk tomando como disparador compositivo una reducción elemental de "Beautiful Love" de Wayne King, Victor Young y Egbert Van Alstyne con lirica de Haven Gillespie. Realizaremos dos ejercicios: 1) Ejecución del tema original. 2) Composición usando el tema original como disparador compositivo.

EJE B) Armonización y ejecución de fragmentos de temas, comúnmente denominados Standards Jazz. Estrategias de abordaje del Real Book. Estrategias de armonización basadas en el sistema de voicings "Powell-Monk" (También llamado sistema "de notas guía" o "Sistema Spread" o "Shell positions" o "Three notes voicings") utilizando primordialmente las estructuras 1-3 y 1-7 en mano izquierda.

TRABAJO PRÁCTICO N°4:

EJE A) Composición con lógicas de armonización del sistema Powel-Monk tomando como disparador compositivo una reducción elemental de “My Romance” de Lorenz Hart. Realizaremos dos ejercicios: 1) Ejecución del tema original. 2) Composición usando el tema original como disparador compositivo.

EJE B) Armonización y ejecución de fragmentos de temas, comúnmente denominados Standards Jazz. Estrategias de abordaje del Real Book. Estrategias de armonización basadas en el sistema de voicings “Powell-Monk” (También llamado sistema “de notas guía” o “Sistema Spread” o “Shell positions” o “Three notes voicings”) utilizando las estructuras 1-3, 1-7, 1-6 y 1-5 en mano izquierda.

EJE C) ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°5:

EJE A) Ejecución y análisis de una obra de mediana dificultad de J. S. Bach basada en un ostinato simple utilizable en lenguajes vinculados al Rock Progresivo.

EJE B). Construcción de ostinatos para Rock progresivo. Estrategias de estudio y construcción de ostinatos habituales en métricas irregulares.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°6:

EJE A) Composición con lógicas de armonización del sistema Slash chords, basados en una reducción para piano de “Cristal Silence” de Chic Corea. Realizaremos dos ejercicios: 1) Ejecución del tema original. 2) Composición usando el tema original como disparador compositivo.

EJE B) Construcción de armonizaciones mediante slash chord. Armonización y ejecución de fragmentos de temas con la estrategia de armonización de slash chord.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°7:

EJE A) Análisis armónico y ejecución de reducciones pianísticas vinculadas al Reggae de Bob Marley. Elaboración melódica sobre reducciones de Reggae.

EJE B) Estrategias de ejecución de piano, órgano y teclado en el reggae.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

VIII - Regimen de Aprobación

Con examen final.

Asistencia a clases en un 80%.

Aprobación de trabajos prácticos en un 100%.

Al finalizar el cursado de cada cuatrimestre y habiendo aprobado todos los trabajos prácticos, l@s estudiant@s deberán aprobar un examen parcial. Una vez aprobados ambos parciales, l@s estudiantes estarán en condición "REGULAR" . Y la materia se aprueba definitivamente con un EXAMEN FINAL.

L@s estudiantes que no hayan podido cumplir con las condiciones de regularidad, podrán rendir en condición de "ALUMNO LIBRE". Para poder acceder al exámen final en condición de "libre", l@s estudiantes deberán rendir los siete prácticos completos -propuestos en este programa- por lo menos una semana antes de que se haya inscripto para alguna de los turnos de exámenes que propone el calendario académico, y previa consulta con el profesor responsable de la cátedra. En esa consulta y ejecución previa, el profesor informará al estudiante si está en condiciones de rendir en condición de libre y -en caso de que se evalúe satisfactoriamente- se le especificarán los términos de su examen final.

IX - Bibliografía Básica

[1] BARTOK, BELLA. (1994) Mikrokosmos, 153 piezas progresivas para piano. Editorial: Boosey & Hawkes. U. S. A.

[2] COKER, JERRY (1964) Improvising jazz, Prentice-Hall Inc. , U. S. A.

[3] CORREA, GABRIEL. (en prensa) El piano como herramienta compositiva en música popular. Crónicas de mi experiencia docente en la Universidad Nacional de San Luis.

[4] CORREA GABRIEL. Cuadernillo de Piano II, Carrera de Producción Musical, Universidad Nacional de San Luis (1994-2018).

- [5] DUKE, GEORGE. (1992) Keyboard/vocal accompaniment. Alfred Publishing Company. [9] Levine, Mark (1989) The jazz piano book, Sher Music Co., Petaluma, California
- [6] FARIA, NELSON (1991) A arte da improvisação, Lumiar Editora, Rio de Janeiro.
- [7] FRITH, SIMON – STRAW, WILL – STREET JOHN (2006) La otra historia del Rock. Aspectos clave del desarrollo de la música popular: desde las nuevas tecnologías hasta la política y la globalización. Ediciones Robinbook. Barcelona. España. Título Original: The Cambridge Companion to Pop and Rock [2001]
- [8] HEMSY DE GAINZA, VIOLETA – KESSELMAN, SUSANA. (2003) Música y eutonía. El cuerpo en estado de arte. Lumen. Buenos Aires
- [9] HERRERA, ENRIC. (1985) Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Bosch Editor. Barcelona.
- [10] HERRERA, ENRIC. (1990) Teoría Musical y Armonía Moderna. Volumen I y II. Bosch Editor. Barcelona.
- [11] LA RUE, JAN (1970) Guidelines for style analysis, Norton & Company Inc.
- [12] LORENZO, T. El Arreglo. (2005) Un Puzzle de expresión musical. Barcelona. Bosch editor
- [13] NACHMANOVITCH, STEPHEN (1990) FREE PLAY: IMPROVISATION IN LIFE AND ART, St. Martin P., New York.
- [14] PETERSON; OSCAR (1984) Jazz piano for the young pianist" vol I y II Ed. Hansen House . EEUU
- [15] LIPSUS, FRED. (1986) The complete book on creative improvisation. Warner Bros. Publications INC. USA
- [16] PUJOL, SERGIO. (2007) Las ideas del rock. Genealogías de la música rebelde. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Argentina.
- [17] REYNOLDS, SIMON. (2010) Después del rock. Psicodelia Postpunk, Electrónica y otras revoluciones inconclusas. Caja negra editora. Buenos Aires. Argentina.

X - Bibliografía Complementaria

- [1] AHARONIÁN, CORIÚN. (2004) Educación, arte, música. Montevideo: Ediciones Tacuabé.
- [2] CORTI, BERENICE. (2015) Jazz Argentino. La música “negra” del país “blanco”. Gourmet musical. Bs As. Argentina
- [3] GREEN, LUCI. (2002) How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education Ashgate Popular and Folk Music Series. Ashgate Publishing. United Kingdom.
- [4] LOPEZ, IVANA Y VARGAS, GUSTAVO. (2010) La música popular y el modelo hegemónico de enseñanza instrumental. Tensiones y resoluciones. Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música. Actas de la IX Reunión. En: www.saccom.org.ar/2010_reunion9/actas/41.Lopez-Vargas.pdf
- [5] PUJOL, SERGIO. (2007) Las ideas del rock. Genealogías de la música rebelde. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Argentina.
- [6] REYNOLDS, SIMON. (2010) Después del rock. Psicodelia Postpunk, Electrónica y otras revoluciones inconclusas. Caja negra editora. Buenos Aires. Argentina.
- [7] LUNARDELLI, LAURA. (2002) Alternatividad, divino tesoro. El rock argentino en los 90. Biblos. Buenos Aires. Argentina.

XI - Resumen de Objetivos

Desarrollamos nuestra propuesta educativa con la intención de que los estudiantes adquieran herramientas teórico-técnicas que le permitan desarrollar una intención armónico-melódica espontánea y diferenciar las distintas alternativas armónicas con las que se puede ejecutar un mismo cifrado en piano. Se involucren con lenguajes musicales cercanos al blues y al jazz, apropiándose de sus principales elementos discursivos en pos de utilizarlos en creaciones propias.

XII - Resumen del Programa

Composición en diferentes lenguajes musicales abordados en el programa. Armonización y ejecución de fragmentos de temas, comúnmente denominados Standards Jazz, basándose en el sonido Monk-Powell. Proyección del sonido Monk-Powell en distintas expresiones del rock (desde los '60 a los '80). Walking bass. Análisis y ejecución de temas dados como modelo o parámetro genérico en Lenguajes Musicales I. Obras de mediana dificultad tomando como material de trabajo Preludios de Bach. Práctica de Blues. Construcción Libre de cifrados dados, usando elementos del sistema Spread y recursos de sustitución. Reducción pianística de obras originalmente pensadas para ensambles grupales de Reggae. Armonización mediante el sistema slash chord.

XIII - Imprevistos

Debido la situación provocada por el Covid-19, el programa 2020 de este espacio curricular presenta modificaciones en su formato de cursada, que se ha realizado de forma virtual, y también modificaciones con respecto al formato de entrega de trabajos y al formato del examen final.

El equipo de docente ha construido un material audiovisual y un aula virtual mediante classroom, trabajo que ha sido acompañado de consultas grupales e individuales mediante videollamada.

Además se ha establecido un sistema de mensajería individual con cada estudiante mediante el correo piano.unsl@gmail.com donde se ha hecho un seguimiento de los trabajos de los estudiantes con devoluciones personalizadas durante todo el año, hasta febrero de 2021.

Por otra parte, se ha construido un sitio que reúne todo el material trabajado durante el año y que posibilita que los y las estudiantes puedan acceder fácilmente a todo el material de forma organizada y además encuentren guías con los pasos a seguir para rendir el examen final de la materia en condición de regular o libre. Dicho espacio es:

<https://sites.google.com/email.unsl.edu.ar/piano2ciclo2020/>

Por otra parte, los exámenes finales de la materia (tanto libres como regulares) se vieron modificados en un formato mixto que implica instancias sincrónicas y asincrónicas de examen.

EXAMEN PARA ESTUDIANTES REGULARES

Los exámenes para estudiantes regulares consisten en la presentación de una selección de trabajos que los y las estudiantes han realizado durante el año. En esta modalidad virtual, deberán presentar esta selección en dos instancias:

Asincrónica: los/las estudiantes deberán grabarse en video ejecutando ejercicios del TP1, Tp2, Tp3, Tp4 y Tp5 y enviar ese registro 48 hs antes del horario del examen final al correo piano.unsl@gmail.com siguiendo el formato que figura al final de este escrito.

Material a evaluar para regulares:

- Composición propia a partir de Rhythm and blues (TP1A)
- Composición propia a partir de Watermelon Man (TP1B)
- Composición propia de blues con walking bass: mayor o menor (ustedes eligen: TP2A o TP2B)
- Interpretación de Beautiful Love (TP3A)
- Interpretación del preludio de JS Bach (TP4A)
- Composición propia de ostinato (TP4B)
- Interpretación de Montunos y reducciones de Montuno y tumbao. Montunos: ejercicios 4, 5 y 6 de la parte A del TP5. Reducciones: 4 y 5 de la parte B del TP5.

Los ejercicios de Montuno como así también las reducciones de Montuno y tumbao las deben interpretar acompañadxs por las pistas correspondientes.

Sincrónica: el día del examen, los/las estudiantes deberán realizar los mismos trabajos que enviaron 48 hs antes, pero esta vez en tiempo real, por videollamada.

El tribunal evaluador informará el medio por el cual se realice dicha videollamada, comunicándolo vía e-mail (luego que los/as estudiantes hayan enviado los links de los videos de las cuatro composiciones arriba mencionadas que se corresponde a la parte asincrónica de la evaluación). En ese mismo correo, el tribunal le dará un turno con el horario de examen, en el caso que haya más de un/a inscripto/a en la mesa de examen.

Para la aprobación del examen, los/as estudiantes deben aprobar las dos instancias señaladas.

La evaluación del tribunal se realizará promediando los resultados de ambas evaluaciones: sincrónica y asincrónica.

EXAMEN PARA ESTUDIANTES LIBRES

Para quienes se propongan rendir estas materias en condición de libre deben aprobar previamente la totalidad de los trabajos prácticos de la materia, enviando dichos trabajos 10 días antes de la fecha del examen. Sólo podrán pasar a la instancia sincrónica y asincrónica del examen una vez que hayan aprobado la totalidad de los trabajos.

Dicha entrega de trabajos deberá ser enviada por email a la dirección piano.unsl@gmail.com siguiendo el formato de entrega señalado en el site de google de la materia.

XIV - Otros