

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

(Programa del año 2022)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
PIANO I	PROF.UNIV.EN MUS.POPULAR LAT.	ORD. 08/16	2022	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
BAREA PACI, GABRIEL FERNANDO	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
PEREZ, JOSE LUIS	Responsable de Práctico	JTP Exc	40 Hs
MANSILLA FUENTES, KATHERINA AL	Auxiliar de Práctico	A.1ra 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
21/03/2022	18/11/2022	30	120

IV - Fundamentación

En Piano 1 abordaremos el aprendizaje del piano como una herramienta para el estudio de la música, la interpretación y la composición musical dentro del campo de la música popular latinoamericana.

Es una asignatura presente en el primer año de las carreras Tecnicatura Universitaria en Producción Musical y Profesorado Universitario en Música Popular Latinoamericana. A su vez la materia Piano está presente en la totalidad de los años en el caso de la Tecnicatura Universitaria en Producción Música (Piano 1, 2, 3 y 4) y en tres de los cuatro años de formación del Profesorado en Música Popular (Piano 1,2 y 3).

Esta presencia de Piano como asignatura transversal en la malla curricular de ambas carreras se fundamenta entre otras razones en las capacidades pedagógicas y posibilidades de producción sonora del instrumento, dadas por:

- la cantidad de alturas disponibles
- la disposición lineal-visual de las teclas (propiciando el aprendizaje de la Armonía)
- la posibilidad de ejecutar melodía y armonía en forma simultánea
- la aptitud para realizar reducciones de ensambles
- las posibilidades tecnológicas de modificación tímbrica, grabación y alteración precisa de la información gracias al protocolo MIDI (en los teclados midi)

La presente propuesta pedagógica fue pensada y construida por el Mgter. Gabriel Correa y perfeccionada en sus clases por más de 20 años, corroborando su validez pedagógica en cientos de estudiantes que pasaron por ambas carreras.

Teniendo como columna vertebradora la creación o composición, entendida como acción sobre el instrumento, como deflagración del cuerpo y la voz en tiempo presente antes que como reflexión teórica, se les irá brindando a los/las educandos/as "disparadores compositivos" entramados con elementos precisos de un lenguaje musical determinado. En Piano 1 será específicamente el lenguaje "canción rock-pop".

Además habrá dos ejes complementarios: la creación de letras como parte inherente del género canción y el desarrollo de herramientas para el aprendizaje de lenguajes populares desde lo rítmico en la ejecución pianística.

La creación de las letras se abordará mediante el entrelazamiento de la literatura, el piano como herramienta compositiva y el análisis de canciones latinoamericanas de los siglos XX y XXI para explorar la composición de las letras a partir de prácticas específicas. Este contenido, elaborado especialmente para esta asignatura por la Mgter. Katherina Mansilla Fuentes (siguiendo la estela del legado fundamental del profesor Mgter. Gabriel Correa), se basa en entrevistas a compositores/as y bibliografía diversa sobre la canción latinoamericana.

Por otro lado, el aprendizaje de las aptitudes rítmicas en la ejecución pianística será desarrollada a partir de una metodología específica que parte de la ejecución corporal sin el instrumento, para luego aplicar sobre el teclado dichas rítmicas. Tomando como referencia propuestas didácticas de Mariano Cantero, Santiago Vázquez, Reinhard Flatischler y Gramani entre otros, el Lic. Gabriel Barea propone un material y enfoque didáctico preciso que va articulando dichas metodologías rítmicas con el desarrollo de Piano 1.

La cursada de Piano 1 desarrollará 3 ejes principales y 2 complementarios:

EJES PRINCIPALES:

Composición

Herramientas para abordar lenguajes musicales populares (especialmente acordes y recursos armónicos en el piano)

Técnica pianística y Lectura de partituras

EJES COMPLEMENTARIOS:

Escritura de letras de canciones

Herramientas para abordar lenguajes musicales populares (ritmos)

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

- Desarrollar la habilidad para tocar el acompañamiento de canciones sencillas en el piano, teniendo manejo fluido de acordes tríadas enlazadas en secuencias armónicas usuales en el género canción, y una performance rítmica precisa a tempo estable.
- Aprender estrategias efectivas para la composición de canciones en el piano, partiendo de materiales armónicos existentes.
- Desarrollar la capacidad de escritura de letras para composiciones propias, partiendo del estudio de canciones latinoamericanas.
- Comprender el código de escritura musical tradicional, ejercitando la lectura al piano.
- Aprender la lectura de cifrados armónicos sencillos en el piano.
- Desarrollar la destreza de dedos a partir de ejercicios de técnica.
- Experimentar y perfeccionar aptitudes de ejecución rítmica necesarias para el aprendizaje de los diferentes lenguajes musicales a abordar a lo largo de la carrera.

VI - Contenidos

Los contenidos de la materia están vertebrados por trabajos prácticos estructurados en 3 ejes principales: eje 1: composición; eje 2: herramientas para el abordaje de lenguajes musicales en música popular y eje 3: técnica pianística y aprendizaje de la lecto-escritura musical. A dicho ejes principales, sumamos dos más complementarios: Escritura y análisis de letras de canciones y herramientas para abordar lenguajes musicales populares (ritmos).

EJE 1: Composición y estudio de lenguajes musicales.

Primeros recursos compositivos: el uso exploratorio de ostinatos simples y notas pedal en mano izquierda. Introducción a la improvisación. Recursos melódicos elementales en base a formas simples de usar el Motivo y Contramotivo. Ejercicios de disociación que faciliten el hecho de tocar y cantar manteniendo el pulso estable.

EJE 2: Herramientas para el abordaje de lenguajes musicales en música popular.

Acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos y de cuarta suspendida. Inversiones de acordes tríadas. Sistema de inversiones y voicings de tríadas abiertas, semiabiertas y cerradas en acordes. Utilización del círculo de quintas como herramienta de estudio. Simbología en el cifrado americano. Módulos armónicos habituales. Claves rítmicas para la mano izquierda o ambas manos. Acordes de cuatro sonidos (calidades básicas con séptima y novena). Estrategias efectivas para convertir la secuencia armónica de una canción (o “background”) en una nueva canción.

EJE 3: técnica pianística y aprendizaje de la lecto-escritura musical.

Ejercitación de movilidad de dedos a partir del método “El pianista virtuoso” de Louis Hanon. Desarrollo de las habilidades de lectura a partir de la obra “Microcosmos” de Bártok.

EJE COMPLEMENTARIO 1: Escritura y análisis de letras de canciones

Acercamiento al contexto socio-cultural de las canciones latinoamericanas y su identidad a través del tiempo. Introducción al análisis de recursos literarios en canciones. Desarrollo de recursos y técnicas propias de la literatura de las canciones en convergencia con la composición musical desde el piano.

EJE COMPLEMENTARIO 2: Herramientas para abordar lenguajes musicales populares (ritmos)

Subdivisión de un pulso en 1,2,3,4,5,6 y 8 partes iguales; acentuación secuenciado sobre cada ataque de un grupo de 4 valores de subdivisión; ídem sobre 3 valores de subdivisión; motivos rítmicos elementales sobre subdivisión binaria y ternaria. Diversas aplicaciones del Lenguaje de Improvisación con señas propuesto por Santiago Vázquez. Aplicación de dichos ejercicios sobre el piano en secuencias de complejidad creciente.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

El desarrollo de la materia es teórico-práctico, partiendo de una clase semanal de una hora en comisiones de trabajo y una consulta semanal. Será necesario además el estudio individual no menos de 8 horas no presenciales por semana. Los prácticos en Piano 1 son el dispositivo transversal que conduce la materia y se presentan como desafíos para el estudiante, proponiendo problemas teórico conceptuales/técnico-motrices que implican necesariamente la metacognición, es decir la reflexión acerca del propio proceso de aprendizaje.

TRABAJO PRÁCTICO N°1:

EJE I: ejercicios exploratorios en base al uso de nota pedal y ostinatos melódicos simples en mano izquierda. Componer una idea musical (mínimo de 16 compases) basándose en el uso exploratorio de la nota pedal. Componer una idea musical (mínimo de 16 compases) basándose en el uso de “guide tones” (notas guía).

EJE II: visualización y ejecución de acordes tríadas mayores, menores, disminuidas, aumentadas y de cuarta suspendida utilizando diferentes inversiones combinadas con el sistema de voicings de tríadas abiertas, semiabiertas y cerradas.

EJE III: Ejercitación técnica mediante el trabajo con los 2 primeros ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura a primera vista basados en el libro Mikrokosmos de Bela Bartok.

TRABAJO PRÁCTICO N°2:

EJE I: ejecutar Backgrounds elementales con el uso de diferentes voicings e inversiones. Primeras aplicaciones de extensiones de los acordes en un background elemental. Ejemplo: “Canción para mi muerte” (C.García). Ejercicios compositivos para los backgrounds estudiados en este trabajo práctico. Escritura de una letra sobre la melodía compuesta.

EJE II: enlazar tríadas mayores con la disposición de los voicings en forma abierta, semiabierta y cerrada, a través de un círculo de quintas descendente o cuartas ascendentes.

EJE III: 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°3:

EJE I: Construir relatos melódicos y cantarlos, basándose en la idea melódica elemental de Motivo - ContraMotivo - Motivo-ContramotivoResolutivo. Ejecutar Backgrounds elementales. Ejemplo basado en "Muchacho ojos de papel" (L.A. Spinetta). Escritura de una letra sobre la melodía compuesta.

EJE II: Enlazar tríadas menores con la disposición de los voicings en forma abierta, semiabierta y cerrada, a través de un círculo de quintas descendente o cuarta ascendente.

EJE III: 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°4

EJE I: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción. Ejemplo basado en "Ojalá que llueva" (Juan Luis Guerra). Construir relatos melódicos y cantarlos, basándose en la idea melódica elemental de Motivo - ContraMotivo - Motivo - Contra-Motivo-Resolutivo. Escritura de una letra sobre la melodía compuesta.

EJE II: Claves rítmicas del "paradigma Beatles". Realizar backgrounds elementales utilizando claves rítmicas del paradigma. Enlaces armónicos I IV V y I- IV- V .

EJE III: 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°5

EJE I: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción. Ejemplo basado en "El tiempo está después" (Fernando Cabrera). Construir relatos melódicos y cantarlos, basándose en la idea melódica elemental de Motivo - ContraMotivo - Motivo - ContraMotivoResolutivo. Escritura de una letra sobre la melodía compuesta.

EJE II: Dado distintos relatos armónicos (simbolizados en Cifrado Americano) ejercitar la construcción de backgrounds utilizando las lógicas de enlace del sistema de voicings tríadas abiertas, semiabiertas y cerradas, y movilizados rítmicamente en base a las claves del paradigma Beatles.

EJE III: 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°6

EJE I: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción. Construir relatos melódicos y cantarlos. Tocar, transportar y cantar sobre distintos backgrounds dados. Escritura de una letra sobre las melodía compuesta.

EJE II: Dado distintos relatos armónicos (simbolizados en Cifrado Americano) ejercitar la construcción de backgrounds utilizando las lógicas de enlace del sistema de voicings tríadas abiertas, semiabiertas y cerradas, y movilizados rítmicamente en base a las claves del paradigma Beatles.

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

VIII - Regimen de Aprobación

Con examen final.

Aprobación de trabajos prácticos en un 100%.

Al finalizar el cursado de cada cuatrimestre y habiendo aprobado todos los trabajos prácticos, los/las estudiantes deberán

aprobar un examen parcial. Una vez aprobados ambos parciales, los /las estudiantes estarán en condición "REGULAR".

La materia se aprueba definitivamente con un EXAMEN FINAL.

Los/las estudiantes que no hayan podido cumplir con las condiciones de regularidad, podrán rendir en condición de "ALUMNO LIBRE". Para poder acceder al examen final en condición de "libre", los/las estudiantes deberán rendir los seis prácticos completos -propuestos en este programa- por lo menos diez días 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] CORREA, GABRIEL. El piano como herramienta compositiva en música popular. Crónicas de mi experiencia docente en la Universidad Nacional de San Luis. 1°ed. San Luis: Nueva Editorial Universitaria - UNSL. 2020. Libro digital, PDF.
- [3] CORREA GABRIEL. Cuadernillo de Piano I, Carrera de Producción Musical, Universidad Nacional de San Luis (1994-2018).
- [4] HANON, LOUIS (1960) El Pianista Virtuoso. Editorial: BOILEAU. Barcelona.

X - Bibliografía Complementaria

- [1] AHARONIÁN, C. (2002). Introducción a la música. Tacuabé. Montevideo.
- [2] ALCHOURRÓN, R. (1991). Composición y arreglos de música popular. Ricordi americana. Bs. As.
- [3] CHEDIAK, A. (1986). Harmonia y improvisação. Lumiar Editora. Rio de Janeiro. Brasil.
- [4] GABIS, C. (2006). Armonía funcional. Melos de Ricordi Americana. Buenos Aires.
- [5] HERRERA, E. (1985) Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Bosch Editor. Barcelona.
- [6] HERRERA, E. (1990) Teoría Musical y Armonía Moderna. Volúmen I y II. Bosch Editor. Barcelona.
- [7] NACHMANOVITCH, STEPHEN (1990) FRRE PLAY: IMPROVISATION IN LIFE AND ART, St. Martin P., New York.
- [8] NACHMANOVITCH, STEPHEN (2021) FRRE PLAY: Improvisar, el arte, la vida. Paidós. Bs. As.
- [9] JOSÉ EDUARDO GRAMANI, RÍTMICA. Perspectiva. 3ed.
- [10] VAZQUEZ, Santiago. (2013). Manual de ritmo y percusión con señas. Atlántida. Buenos Aires.

XI - Resumen de Objetivos

- Desarrollar la habilidad para tocar el acompañamiento de canciones sencillas en el piano, teniendo manejo fluido de acordes tríadas y una performance rítmica precisa a tempo estable.
- Aprender estrategias efectivas para la composición de canciones en el piano.

XII - Resumen del Programa

Sintetizando, en piano 1 desarrollaremos las siguientes actividades:

- empleo de la nota pedal al piano
- utilización del círculo de quintas como dispositivo para la incorporación de recursos musicales
- visualización y reconocimiento de los acordes tríadas
- enriquecimiento de las tríadas con 7mas y 9nas
- modos de enlace armónico efectivos para la movilización de acordes tríadas
- ejecución de secuencias armónicas de simple y mediana dificultad
- recursos para una construcción melódica básica
- ejercitaciones rítmicas generales y específicas para el "piano-canción"
- ejercitación de la lecto-escritura musical tradicional como de cifrados usuales en música popular
- aprendizaje de rutinas técnicas de dedo
- reflexión y escritura de letras de canciones

-introducción a la improvisación.

XIII - Imprevistos

XIV - Otros