



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

(Programa del año 2019)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
PIANO II	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2019	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	0 Hs	4 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	Anual

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
13/04/2019	15/11/2019	32	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.

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 tres grandes ejes:

- EJE A: COMPOSICIÓN Y ESTUDIO DE LENGUAJES MUSICALES
- EJE B: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS LENGUAJES MUSICALES POPULARES
- EJE C: 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

BLUES, RHYTHM & BLUES, RHYTHM & CHANGES Y JAZZ SONGS - 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. Elaboración Melódica: Técnicas básicas de fraseo en blues. Contornos sobre notas del arpeggio. Composición basada en las lógicas de los lenguajes musicales estudiados. 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.

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. - 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, 1@s estudiantes deberán ir resolviendo los trabajos prácticos propuestos por la cátedra.

TRABAJO PRÁCTICO N°1:

EJE A) Rhythm & Blues . Reducción al piano de cifrado y un tipo básico de movilizador en mano izquierda.

EJE B) Ejercicio sobre "Watermelon Man", riff en mano izquierda y rítmica específica en mano derecha.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°2:

EJE A a) Jazz-Blues mayor. Reducción al piano de cifrado y walking bass.

EJE B) Jazz-Blues menor. Reducción al piano de cifrado y walking bass.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°3:

EJE A) Armonización y ejecución de fragmentos de temas, comúnmente denominados Standards Jazz, 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"). Ejemplo sobre una reducción elemental de "Some day my prince willcome" de Larry Morey .

EJE B) Elaborar una nueva melodía sobre la carta de voicings de "Some day my prince willcome" de Larry Morey

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°4:

EJE A) Armonización y ejecución de una reducción elemental de "My Romance" de Lorenz Hart.

EJE B) Elaborar una nueva melodía sobre la carta de voicings de "My Romance" de Lorenz Hart.

EJE C) ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°5:

EJE A) Obra de mediana dificultad tomando como material de estudio distintos Preludios de Bach. EJE B) Ejercicios de análisis y deconstrucción de obras simples de J.S.Bach, intentando acercarse al pensamiento compositivo del autor en tales obras.

EJE C) Ejercicios de Técnica y Lectura pianística.

TRABAJO PRÁCTICO N°6:

EJE A) Análisis armónico y ejecución de "Cristal Silence" de Chic Corea.

EJE B) Elaborar una nueva melodía sobre la carta de voicings de "Cristal Silence"

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.

EJE B) Elaboración melódica sobre reducciones de 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 examen 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, Bela. (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. Cuadernillo de Piano II, Carrera de Producción Musical, Universidad Nacional de San Luis.

[4] Faria, Nelson (1991) A arte da improvisação, Lumiar Editora, Rio de Janeiro.

[5] Hemsy de Gainza, Violeta – Kesselman, Susana. (2003) Música y eutonía. El cuerpo en estado de arte. Lumen. Buenos Aires

[6] Herrera, E. (1985) Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Bosch Editor. Barcelona.

[7] Herrera, E. (1990) Teoría Musical y Armonía Moderna. Volúmen I y II. Bosch Editor. Barcelona.

[8] La Rue, Jan (1970) Guidelines for style analysis, Norton & Company Inc. U.S.A.

[9] Levine, Mark (1989) The jazz piano book, Sher Music Co., Petaluma, California

[10] Lorenzo, T. El Arreglo. (2005) Un Puzzle de expresión musical. Barcelona. Bosch editor

[11] Nachmanovitch, Stephen (1990) FRRE PLAY: IMPROVISATION IN LIFE AND ART, St. Martin P., New York.

[12] Peterson; Oscar (1984) Jazz piano for the young pianist" vol I y II Ed. Hansen House . EEUU

X - Bibliografía Complementaria

[1] Corti, Berenice. (2015) Jazz Argentino. La música "negra" del país "blanco". Gourmet musical. Bs As. Argentina

[2] Lipsius, Fred. (1986) The complete book on creative improvisation. Warner Bros. Publications INC. USA

[3] Pujol, Sergio. (2007) Las ideas del rock. Genealogías de la música rebelde. Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Argentina.

[4] Reynolds, Simon. (2010) Después del rock. Psicodelia Postpunk, Electrónica y otras revoluciones inconclusas. Caja negra editora. Buenos Aires. Argentina.

XI - Resumen de Objetivos

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

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). 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.

XIII - Imprevistos

...

XIV - Otros