Ministerio de Cultura y Educación **(Programa del año 2021)**
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Música

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
PIANO I	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2021	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
BAREA PACI, GABRIEL FERNANDO	Prof. Responsable	JTP 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
08/03/2021	21/11/2021	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” construidos 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 PIANÍSITICA Y ESTRATEGIAS DE LECTURA.
EJE IV: EJERCITACIONES RÍTMICAS DE COORDINACIÓN DE AMBAS MANOS

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

-Dar respuestas a problemáticas habituales en el trabajo educativo musical y/o en el campo de la producción musical tales como: ¿cómo podría tocar una canción en el piano? ¿cómo podría explorar nuevas sonoridades para una “vieja” canción? ¿cómo podría arreglar una canción para acompañar mi canto con el piano?
-Desarrollar la habilidad motriz mínima e indispensable para realizar una práctica instrumental, acercándose a la concepción de armonía y rítmicas de tempo estable como ideas directrices de instrumentos de acompañamiento en lenguajes populares.
-Aportar material teórico-práctico que contribuya: tanto a conocer algunos de los códigos más cristalizados en la performance del músico popular latinoamericano, como a dar posibles respuestas para explorar rupturas de esas sonoridades cristalizadas.
-Desarrollar la habilidad de lectura integrando códigos tradicionales y códigos alternativos.
- Interiorizarse en los recursos básicos utilizados en los lenguajes populares de simple y mediana dificultad.
-Diferenciar las distintas alternativas armónicas con las que se puede ejecutar un mismo cifrado.
-Experimentar la arquitectura sonora de los distintos lenguajes utilizando modelos previos.

VI - Contenidos

Los contenidos están organizados en ejes de trabajo complementarios y dialécticamente sinérgicos que estarán presentes en todos los trabajos prácticos de este espacio curricular:
EJE I: 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.
Conceptos armónicos que se han ido cristalizando en los distintos momentos y modos que tratamos la idea "Canción - Background - Paradigma Beatles" en el presente programa: Análisis de criterios estandarizados y de ruptura, con el fin de usar el piano como disparador de ideas creativas, como herramienta de arreglo y composición. Composición melódica utilizando el recurso de line guide tones. Estrategias para la construcción de backgrounds acercándose al sonido discográfico. Técnicas de estudio y ejecución sobre bases grabadas.
EJE II: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE LOS LENGUAJES MUSICALES POPULARES
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. La balada inglesa y sus proyecciones en algunas de las expresiones del rock argentino. Herramientas teórico-prácticas para la construcción de backgrounds en dicho género. Simbología en el cifrado americano y distribuciones de voces más usuales de acordes de tres sonidos. Módulos armónicos habituales. Claves rítmicas para la mano izquierda o ambas manos. Acordes de cuatro sonidos (calidades básicas con séptima y novena). Estrategias para convertir el background de una canción en un espacio generador de ideas para un futuro arreglo o una nueva canción.
EJE III: TÉCNICA PIANÍSITICA Y ESTRATEGIAS DE LECTURA
Recursos y técnicas de estudio. Trabajos de coordinación, independencia y articulación de dedos en base al abordaje contemporáneo de los estudios de Louis Hanon. Lectura de obras de simple y mediana dificultad tanto en códigos

tradicionales como alternativos.
EJE IV: EJERCITACIONES RÍTMICAS DE COORDINACIÓN DE AMBAS MANOS:
subdivisión de un pulso en 1,2,3,4,5,6 y 8 partes iguales; ejercicio de acentuar secuencialmente cada elemento 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.

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 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 line guide tones.
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 propuesto en el cuadernillo de prácticos de PIANO I.
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 acorde en un background elemental. Ejemplo: “Canción para mi muerte”. Ejercicios compositivos para los backgrounds estudiados en este trabajo práctico.
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.
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)
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.
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 "Yesterday" (Lennon-McCartney). Construir relatos melódicos y cantarlos, basándose en la idea melódica elemental de Motivo - ContraMotivo - Motivo - Contra-Motivo-Resolutivo.
EJE II: Claves rítmicas del "paradigma Beatles". Realizar backgrounds elementales utilizando claves rítmicas del paradigma.
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 "Dale alegría a mi corazón" (Páez). Construir relatos melódicos y cantarlos, basándose en la idea melódica elemental de Motivo - ContraMotivo - Motivo - ContraMotivoResolutivo.
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
EJEI: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción. Ejemplo basado en "Once y seis" (Páez). Construir relatos melódicos y cantarlos. Tocar, transportar y cantar sobre distintos backgrounds dados.
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°7
EJEI: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción (con subdivisión ternaria). Tocar,transportar y cantar sobre distintos backgrounds dados. Construir relatos melódicos y cantarlos
EJE II: Lectura de Cifrados a Primera Vista. Dado distintos ejemplos de algún cancionero (con temas de The Beatles, Rock Nacional o similares) 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 en plaqué con mínimos desgranes rítmicos basados en el 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, l@s estudiantes 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 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] [1] BARTOK, BELLA. (1994) Mikrokosmos, 153 piezas progresivas para piano. Editorial: Boosey & Hawkes. U. S. A.
[2] [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] [3] CORREA GABRIEL. Cuadernillo de Piano I, Carrera de Producción Musical, Universidad Nacional de San Luis
[4] (1994-2018).
[5] [4] LA RUE, JAN (1970) Guidelines for style analysis, Norton & Company Inc.
[6] [5] DUKE, GEORGE. (1992) Keyboard/vocal accompaniment. Alfred Publishing Company.
[7] [6] HEMSY DE GAINZA, VIOLETA – KESSELMAN, SUSANA. (2003) Música y eutonía. El cuerpo en estado de arte.
[8] Lumen. Buenos Aires
[9] [7] HERRERA, E. (1985) Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Bosch Editor. Barcelona.
[10] [8] HERRERA, E. (1990) Teoría Musical y Armonía Moderna. Volúmen I y II. Bosch Editor. Barcelona.
[11] [9] HANON, LOUIS (1960) El Pianista Virtuoso. Editorial: BOILEAU. Barcelona.
[12] [10] LORENZO, T. EL ARREGLO. (2005) Un Puzzle de expresión musical. Barcelona. Bosch editor
[13] [11] NACHMANOVITCH, STEPHEN (1990) FRRE PLAY: IMPROVISATION IN LIFE AND ART, St. Martin P., New
[14] York.

X - Bibliografia Complementaria

[1] [1] AHARONIÁN, CORIÚN. (2004) Educación, arte, música. Montevideo: Ediciones Tacuabé.
[2] [2] FLORES RODRIGO, SUSANA (2007a) Principales Acercamientos al Uso de la Música Popular Actual en la Ed.
[3] Secundaria Revista Electr. de LEEME (Lista Europea Electrónica de Música en la Educación). Nº 19 (Junio, 2007) En:
[4] http://musica.rediris.es ISSN: 1575-9563
[5] [3] GREEN, LUCI. (2002) How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education Ashgate Popular and Folk
[6] Music Series. Ashgate Publishing. United Kingdom.
[7] [4] LOPEZ, IVANA Y VARGAS, GUSTAVO. (2010) La música popular y el modelo hegemónico de enseñanza
[8] instrumental. Tensiones y resoluciones. Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música. Actas de la IX
[9] Reunión. En: www.saccom.org.ar/2010_reunion9/actas/41.Lopez-Vargas.pdf
[10] [5]LUNARDELLI, LAURA. (2002) Alternatividad, divino tesoro. El rock argentino en los 90.Biblos. Buenos Aires.
[11] Argentina.
[12] [6] PUJOL, SERGIO. (2007) Las ideas del rock. Genealogías de la música rebelde. Homo Sapiens Ediciones. Rosario.
[13] Argentina.
[14] [7] REYNOLDS, SIMON. (2010) Después del rock. Psicodelia Postpunk, Electrónica y otras revoluciones inconclusas. Caja
[15] negra editora. Buenos Aires. Argentina.
[16] [8] VAZQUEZ, Santiago. (2013). Manual de ritmo y percusión con señas. Atlántida. Buenos Aires.

XI - Resumen de Objetivos

-Dar respuestas a problemáticas habituales en el trabajo educativo musical y/o en el campo de la producción musical tales como: ¿cómo podría tocar una canción en el piano? ¿cómo podría explorar nuevas sonoridades para una “vieja” canción? ¿cómo podría arreglar una canción para acompañar a un cantante? ¿Cómo podría componer una canción?

XII - Resumen del Programa

Un panorama sucinto de las actividades que desarrollaremos es el siguiente: Visualización completa de las tríadas propuestas y sus inversiones. Formas de simbolizarlas en el cifrado. Ejercicios de memorización de los dibujos armónicos a través del círculo de quintas. Tratamiento de los acordes tétradas. Funciones tonales. Análisis de cada autor, con el objeto de plasmar modelos orientadores. Ejercicio de construcción de backgrounds en módulos armónicos simples. Transporte a distintas las tonalidades. Análisis de conceptos armónicos que se han ido cristalizando en los distintos momentos y modos que tratamos la idea "Canción - Background - Paradigma Beatles" en el presente programa. Análisis de criterios estandarizados y de ruptura, con el fin de usar el piano como disparador de ideas creativas, como herramienta de arreglo y composición. Recursos para la construcción de backgrounds acercándose al sonido discográfico. 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. Lectura de obras de simple y mediana dificultad tanto en códigos tradicionales como alternativos.

XIII - Imprevistos

La actual situación mundial de pandemia (Covid-19) nos sumerge en numerosos desafíos respecto a nuestro espacio de enseñanza-aprendizaje, debiendo resignificar creativamente algunos aspectos del espacio pedagógico. Será de suma importancia una escucha atenta por parte de nuestro equipo de docente para poder ir detectando cuáles son las fortalezas y debilidades emergentes y, de ser necesario, flexibilizar el presente programa para que el desarrollo sea lo más orgánico posible.

XIV - Otros