

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

(Programa del año 2024)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
PIANO I	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2024	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
SAGASTI, PEDRO IÑAKI	Prof. Responsable	JTP Exc	40 Hs
SILIONE, FACUNDO JOSE	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
A - Teoria con prácticas de aula y campo	Anual

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
13/03/2024	15/11/2024	30	4

IV - Fundamentación

Entendiendo que la asignatura Piano 1 es una asignatura compartida por el Profesorado Universitario en Música Popular Latinoamericana (PUMPL) y a la Tecnicatura Universitaria en Producción Musical (TUPM). Y a su vez la misma se extiende hasta Piano 3 para el profesorado y Piano 4 para la tecnicatura. 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.

Esta presencia de Piano como asignatura transversal en la currícula de ambas carreras se fundamenta, entre otras razones, por las capacidades pedagógicas y tímbricas dadas por:

La cantidad de alturas disponibles

La disposición lineal-visual de las teclas (propiciando el aprendizaje de la Armonía y el Contrapunto)

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 toma como sustento principal el trabajo del Mgter. Gabriel Correa. Teniendo como columna vertebral la creación o composición, entendida como acción sobre el instrumento, donde cuerpo y voz se articulan

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".

La cursada de Piano 1 está organizada en torno a los 3 siguientes ejes principales

Composición

Herramientas para abordar lenguajes musicales populares (especialmente acordes y recursos armónicos en el piano)
Salud corporal, técnica pianística e interpretación de obras escritas.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Desarrollar la habilidad para realizar un auto-acompañamiento en canciones, teniendo manejo fluido de acordes tríadas enlazados 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.
Comprender el código de escritura musical tradicional, ejercitando la lectura al piano.
Trabajar el "sacar de oído" en el piano de las melodías compuestas con la voz.
Aprender la lectura de cifrados armónicos sencillos en el piano.
Desarrollar la destreza de dedos a partir de ejercicios de técnica.
Ejercitar la propiocepción y construir una postura saludable a la hora de ejecutar el piano.

VI - Contenidos

Los contenidos de la materia se desarrollan en trabajos prácticos estructurados en los ejes mencionados previamente (composición; herramientas para el abordaje de lenguajes musicales en música popular y técnica pianística y aprendizaje de la lecto-escritura musical).

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. 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. Estudio de postura y salud corporal para la interpretación pianística.

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 y 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.

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.

EJE III: Ejercitación técnica mediante el trabajo con los 2 primeros ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura 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, 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 basados en el libro Mikrokosmos de Bela Bartok. Primer acercamiento a la "postura saludable".

TRABAJO PRÁCTICO N°3:

EJE I: Ejecutar Backgrounds elementales. Ejemplo basado en "Muchacha 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 a través de un círculo de quintas descendente o cuarta ascendente. Realizar backgrounds elementales utilizando enlaces armónicos I IV V y I- IV- V.

EJE III: Ejercitación técnica mediante el trabajo con 2 ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura de una obra de la cátedra. Ejercicios de calentamiento y elongación para antes y después del estudio pianístico.

TRABAJO PRÁCTICO N°4

EJE I: Ejecución y Construcción de Backgrounds en la forma Canción. Ejemplo basado en "Balada do Louco" (Arnaldo Baptista y Rita Lee). 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. Reflexión poética sobre el trabajo del "Arte Canibal" Brasileño de principio de siglo XX y su impacto en la "Tropicalía" de los años 70.

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. Realizar backgrounds elementales utilizando motivos rítmicos propuestos por la cátedra. Enlaces armónicos I IV V y I- IV- V .

EJE III: Ejercitación técnica mediante el trabajo con 2 ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura e interpretación de obras compuestas por la cátedra.

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 - ContraMotivo Resolutivo. Escritura de una letra sobre la melodía compuesta.

Abordaje rítmico en corchea swing o generando una sensación polirrítmica.

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 los movilizadores rítmicos propuestos por la cátedra. Ciclo de quintas combinando acordes menores y mayores (ciclo de II-V-I).

EJE III: Ejercitación técnica mediante el trabajo con 2 ejercicios de Hanon. Ejercicios de lectura e interpretación de obras compuestas por la cátedra.

VIII - Regimen de Aprobación

Con examen final.

Aprobación de trabajos prácticos un 70%. Los estudiantes que queden regulares tendrán una nota de cursada que refleje el proceso realizado durante la misma. Esta será promediada con la nota final del examen.

FORMATO DE EXAMEN FINAL PARA ESTUDIANTES REGULARES

Los exámenes para estudiantes regulares consisten en la presentación de las cuatro composiciones realizadas en los tp 2 al 5, los ciclos de quintas presentes en el tp 5 y una de las MicroPiezas trabajadas en los tp 3, 4 y 5.

Los trabajos deberán ser presentados en dos instancias:

Asincrónica: los/as estudiantes deberán grabarse en video ejecutando los ejercicios mencionados previamente y enviar ese registro 48 hs antes del horario del examen final al correo pedro.sagasti.clases@gmail.com en formato de video de youtube (puede ponerlo oculto siempre que dé acceso al correo mencionado).

Sincrónica: el día de la mesa de exámen deberá rendir nuevamente todos los ejercicios mencionados.

FORMATO DE EXAMEN FINAL PARA ESTUDIANTES LIBRES

Deberán rendir la totalidad de los trabajos prácticos. Enviando registro audiovisual de TODOS los ejercicios de los 5 trabajos prácticos, incluyendo aquellos escritos.

Los trabajos deberán ser presentados en dos instancias:

Asincrónica: los/as estudiantes deberán grabarse en video ejecutando todos los ejercicios y enviar ese registro 48 hs antes del horario del examen final al correo pedro.sagasti.clases@gmail.com en formato de video de youtube (puede ponerlo oculto siempre que dé acceso al correo mencionado). Los ejercicios escritos deberá enviarlos en un archivo pdf por trabajo práctico.

Sincrónica: el día de la mesa de exámen se le solicitará que interprete cualquier ejercicio de los trabajos 1 al 5, siendo esto una decisión del equipo docente. A su vez, tendrá que interpretar de manera obligatoria las 4 canciones trabajadas en los tps 2 al 5, el ciclo de quintas presente en el tp 5 y y una de las MicroPiezas trabajadas en los tp 3, 4 y 5.

Para la aprobación del examen (libre o regular), los/as estudiantes deben aprobar las dos instancias señaladas.

La evaluación del tribunal se realizará promediando los resultados de ambas evaluaciones: sincrónica y asincrónica. En el caso de los estudiantes regulares esta nota se promediará con la nota de cursada.

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.
- [5] Aranguren, Eneko. (2020/2021) Análisis de la postura durante la interpretación musical y su influencia en los traumatismos musculoesqueléticos en pianistas. Universidad Pública de Navarra.

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 & 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 (2021) FREE PLAY: Improvisar, el arte, la vida. Paidós. Bs. As.

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.
- Estudiar la salud corporal y construir una postura saludable a la hora de realizar música con el instrumento.

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

--