

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
Piano Funcional II
Functional Piano II
Código: PFUN391-102
Segundo Semestre - 2022

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Licenciatura en Composición. Departamento de Música,
	Facultad de Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	Presencial: 1.0 hora (60 minutos) semanal
	No presencial: 5 horas semanales
Número de Créditos SCT – Chile	4

Propósito General del Curso

- *Curso práctico, que busca emplear el piano en la formación del compositor como una herramienta de aprendizaje en la práctica y comprensión de la música, en el contexto de la tradición musical académica de grandes compositores universales de occidente.
- *El enfoque del curso está centrado en el conocimiento del instrumento en sus distintas posibilidades de uso y contribuye al perfil de egreso a través del desarrollo de aspectos tales como: la experimentación, la creatividad, la improvisación, el uso de códigos musicales doctos y no doctos, y la interpretación de repertorios de la tradición docta.
- *Así, desde el análisis y la práctica instrumental, teniendo como material la vasta y ecléctica literatura pianística existente hasta hoy, se pretende:
- -Favorecer el contacto con experiencias sonoras diversas, pertenecientes a los diferentes estilos musicales hasta la actual música contemporánea, para promover el desarrollo del hábito de escucha y de juicio crítico.
- -Ampliar el conocimiento y visión de las herramientas composicionales para este instrumento, tanto históricas como de tendencias actuales.
- -Incrementar destrezas y habilidades técnico mecánicas de la ejecución instrumental, incluyendo las requeridas aún por la música más novedosa.
- *Contribuir al desarrollo de aspectos como la armonía, la lectura musical, el análisis de partitura, y de interpretación musical como un espacio propicio para la expresión y el desarrollo de la sensibilidad artística individual.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencia 1

Desarrollar aspectos de la armonía, lectura musical y de interpretación por medio de la práctica musical.

C1: Ejecutar, dominando hábilmente en el piano, ejercicios y estudios técnico-mecánicos, propios de la práctica instrumental

Sub C1.1: Ejecutar ejercitaciones de escalas, acordes y arpegios en tonos mayores y menores de tecla negra, en distintas velocidades rítmicas, coordinando ambas manos mediante diversas formas de disociación.

SC1.2: Ejecutar estudios técnicos de alta velocidad, logrando agilidad, independencia motriz y fortaleza del sistema articulatorio de los dedos.

SC1.3: Ejecutar piezas o trozos de música contrapuntística a tres y cuatro voces, seleccionando en cada caso la técnica más adecuada para ligar cada una de las voces en el teclado.

C1: Leer, ejecutando eficazmente, partituras para piano

SC1.1: Leer a "primera vista" partituras en tiempo real, indicado por el autor.

SC1.2: Leer partituras de piano en tonos complejos de tecla negra, reconociendo sus diversos parámetros, signos de expresión y fraseo.

SC1.3: Leer partituras de canto y piano, coordinando la entonación afinada de la línea de canto con la ejecución del acompañamiento instrumental.

SC1.4: Interpretar diversas músicas escritas para piano, en base a un análisis de formas, estilos, procedimientos y expresiones, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.

C1: Ejecutar directamente al teclado secuencias de acordes

SC1.1: Ejecutar directamente al teclado diversas progresiones y cadencias en los tonos seleccionados, identificando los principios armónicos que rigen los enlaces de acordes.

SC1.2: Emplear el piano como herramienta de apoyo para comunicar el plan tonal y armónico de una obra, ejecutando simultáneamente su reducción armónica.

Competencia 2

Caracterizar la experiencia educativa, mediante un proceso permanente y progresivo de reflexión crítica respecto del propio proceso de enseñanza y aprendizaje.

SC 2.1: Identificando componentes y características principales de metodologías activas pertinentes para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de la música.

Competencias transversales

Capacidad crítica: Examinar objetos conceptuales y situaciones a partir de criterios teóricos, metodológicos e ideológicos, proponiendo interpretaciones fundadas y juicios evaluativos.

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad: reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad.

Capacidad de trabajo en equipo: participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: utilizar tecnologías de la información y la comunicación en las diferentes instancias de la formación y el ejercicio profesional, haciendo de ellas herramientas valiosas para obtener conocimiento, comunicarse con otras personas y grupos, y compartir las experiencias y saberes obtenidos en la propia praxis.

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante podrá desarrollar los siguientes contenidos como resultado de aprendizajes:

UNIDAD METODOLÓGICA:

1. Nociones Metodológicas para el aprendizaje del Piano:

Ejecuta y comprende todos sus ejercicios y contenidos del curso en un sentido secuencial y progresivo. Identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje.

Identificar estrategias para desarrollar habilidades de aprendizaje en otros niveles de dificultad.

UNIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y MUSICAL:

1. Instrumento y Corporalidad:

Incrementa el uso de su cuerpo en relación con la ejecución del instrumento.

Incrementa el empleo de técnicas académicas de producción del sonido en el teclado.

2. Bases Tonales:

Ejecuta en tonos mayores y menores de tecla negra distintos aspectos de un tono: Perfil, Escalas, Unidades armónicas (arpegios y acordes) y Cadencias.

Identifica y reconoce auditivamente cada uno de los ítems anteriores.

Improvisa ideas musicales en base a estos elementos.

3. Lectura:

Ejecuta piezas y ejercicios musicales en el piano, leyendo el código musical enseñado, en Claves de Sol y de Fa en cuarta línea.

Ejercita patrones visuales del código musical y los realiza en el teclado.

Lee a "primera vista" partituras en el tiempo real indicado por el autor.

Lee obras para piano de diversos estilos musicales y de distintas épocas, explicitando oralmente el análisis de su estructura formal, tonal y armónica.

Lee ejercicios o piezas musicales de canto y piano (escritos en tres pautas), coordinando la ejecución del acompañamiento con la entonación de la línea de canto.

Lee un mínimo de piezas o trozos de música contrapuntística a tres y cuatro voces, seleccionando en cada caso la técnica de ligado más adecuada.

4. Transporte:

Transporta ejercicios tipo Czerny-Germer Vol.1 primera parte, a los tonos de las piezas en estudio y a los tonos de revisión del semestre.

5. Técnica:

El estudiante ejecuta un número mínimo de estudios o ejercicios técnicos de alta velocidad según sus posibilidades. El contenido técnico puede ser para la continuación del desarrollo de destrezas aún no logradas y/o ejercicios para nuevas habilidades.

6. Repertorio de Estilo:

Interpreta obras musicales para piano de diversas épocas, identificando las características de estilo y expresión.

7. Ensamble:

Ejecuta un mínimo de obras para piano a 4 manos

Saberes/Contenidos

UNIDAD METODOLÓGICA:

1. Nociones Metodológicas para el Autoaprendizaje del Piano: Desarrollo lector y técnico.

Análisis metodológico guiado de cada procedimiento de ejecución

Identificación de situaciones problemáticas específicas

Creación de ejercicios con dispositivos facilitadores para el logro de soluciones técnicas

Conocimiento del teclado

Identificación visual de patrones o esquemas técnicos en la pauta y su ejecución

Interacción de acciones técnicas y lectoras

UNIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y MUSICAL:

1. Instrumento y corporalidad:

Desarrollo de técnicas académicas de producción del sonido en el teclado.

Desarrollo de técnicas académicas básicas contemporáneas de producción del sonido en el teclado.

2. Bases Tonales: Estudiar los tonos Mayores de tecla negra de Fa#/Solb - Do#/Reb y sus relativas, expresados en los siguientes aspectos:

<u>Escalas</u>: Extensión de tres octavas, en ritmo de tresillo, velocidad progresiva de negra=80, movimiento paralelo, contrario y en contrapunto a la 3ª, 6ª y 10ª.

<u>Arpegios</u>: Extensión de tres octavas con inversiones sobre las funciones principales (I - IV y V) secundarias (II - VI - III - VII) y de las tétradas (V7 - VII7) de cada tono. Ejecución en pulso de negra = 80, con paso de pulgar y manos simultáneas, movimiento paralelo, contrario y en contrapunto a la 6^a .

<u>Acordes</u>: Rutinas, en tríadas y con inversiones de las funciones principales (I - IV y V), secundarias (II - VI - III - VII) y tétradas (V7 - VII7) de cada tono.

Procedimientos armónicos:

Resolución de la Dominante en el piano: V7 - V6 - V4 - V2

Cadencias: Ejecución de cadencias en tres posiciones, en base a destrezas pianísticas, a criterio del profesor.

Completa: I - IV - V7 - I.

Clásica + Func. Transitoria: I - IV - V - I6 - V7 - I

V 4

Clásica, (segunda especie): I - II6/N6 - I6 - V7 - I / Pos. 5ta, 8va, 3ra

4

Rota: V7 - VI

Frigia (primera versión): I - III - IV - V

m.n. m.a.

Frigia (segunda versión): I - VII6 - IV - V

m.n. m.a

3. Lectura:

Incremento del proceso lector en partituras para piano con Claves de Sol y de Fa en cuarta línea, incluyendo todos los parámetros del código musical.

Incremento del proceso lector en partituras con tres pautas: ejercicios y piezas para canto y piano Desarrollo del proceso lector en cuatro piezas o trozos musicales para piano de textura contrapuntística.

^{*}Invención de progresiones armónicas utilizando estos contenidos.

4. Transporte:

Transporte de ejercicios tipo Czerny-Germer Vol.1, primera parte a los tonos de las piezas en estudio y a los tonos de revisión del semestre.

5. Técnica:

Estudios: Cuatro estudios, Duvernoy Op.120 / Kohler / Czerny Op.261.

Ejercicios: "El pequeño Pishna", ejercicios mecánicos para el desarrollo de destrezas contrapuntísticas.

6. Repertorio: Diez piezas de estilo, elegidas a criterio del profesor.

Dos piezas barrocas (contrapunto imitativo) a nivel de Invenciones a tres voces de J. S. Bach.

<u>Dos piezas clásicas</u> a nivel de Sonata Op 49 Nº 2, con forma sonata o tema con variaciones o bagatelas o rondó. Es posible compartir las partes o movimientos de una obra más compleja, de manera de completar una obra mayor en dos semestres.

Dos piezas románticas (uso de pedal), a nivel de preludios, mazurkas o canciones sin palabras.

Dos piezas modernas o contemporáneas a nivel de Casella Op 35 o similares.

Una pieza chilena o latinoamericana a nivel de Cáceres "Fantasía Rítmica Nº 2 o similares.

<u>Una pieza de Jazz o de música popular</u> a criterio del profesor, según nivel de dificultad de obras anteriores.

7. Ensamble:

Ejecución de tres piezas, en conjunto con el profesor o con otros estudiantes o con otros instrumentistas o cantantes o bailarines o actores, de acuerdo a sus posibilidades.

Metodología

El curso aplica una metodología activa, que combina el análisis musical con la interpretación instrumental.

Asimismo, incorpora la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje del estudiante y el análisis de casos, fomentando el autoaprendizaje. Para esto, se implementará una bitácora de clases realizada por el estudiante.

Rol del estudiante: Debe asimilar y demostrar su aprendizaje en conductas observables en el teclado.

Rol de profesor: Guía, Mediador, Supervisor, Consultor y Evaluador de los aprendizajes.

Evaluación

OBSERVACIONES GENERALES:

- El rendimiento académico del estudiante se expresará en mínimo dos notas semestrales sobre contenidos claves del programa.
- Cada evaluación, a criterio del profesor, podrá tener una ponderación específica.
- Podrán existir evaluaciones:
  - Escritas: A través de las modalidades de ensayos o trabajos escritos, pruebas de desarrollo y/o de alternativas.
  - Prácticas: A través de la ejecución de piezas o ejercicios, en audiciones.
- Todas las evaluaciones deberán expresar la rúbrica exacta, los criterios de evaluación y la escala de notas equivalente. La devolución podrá en la misma sesión o, a más tardar, en la sesión siguiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se han definido cinco criterios generales para esta actividad curricular que orientan el desempeño académico del estudiante en las distintas situaciones teóricas o performativas, dentro del contexto del aporte profesional que esta actividad curricular contribuye y desarrolla.

Cada criterio está asociado a un puntaje asimilable a una calificación o nota entera de 1.0 (uno. cero) a 7.0 (siete. cero). Los rangos intermedios de las calificaciones serán de decisión del profesor.

Los criterios se refieren a:

- Criterio 1: Desempeño metodológico de autoaprendizaje
- Criterio 2: Realización apropiada en los distintos ámbitos de ejecución (bases tonales, repertorio, lectura, transporte y funcionalidades), en términos técnicos, auditivos, comprensivos y musicales
- Criterio 3: Manejo analítico y estilístico del repertorio ejecutado
- Criterio 4: Manejo lector a primera vista de la música
- Criterio 5: Empleo de un lenguaje profesional atingente a los tópicos referidos

EXAMEN:

- El estudiante deberá presentar un programa escrito a la comisión examinadora en que se explicite todo el trabajo del semestre, incluidos los aspectos metodológicos registrados en la bitácora.
- En un apartado debidamente señalado, se debe presentar el programa disponible para ser ejecutado en el examen en que debe explicitar:
  - Dos tonos estudiados para ser ejecutados en todos sus aspectos.
  - Dos estudios técnicos.
  - Cinco obras de repertorio, una de cada estilo.
  - Una obra de ensamble.
- De este apartado, el estudiante ejecutará un trozo de repertorio a su elección.
- La comisión elegirá para ser ejecutado:
  - Un tono para su desarrollo en todos o cualquiera de los aspectos de las bases tonales
  - Otro trozo de repertorio
  - Un estudio técnico
  - Un ejercicio de lectura
  - Una obra de ensamble
- El estudiante deberá responder tres preguntas de orden metodológico respecto de su aprendizaje demostrado en el examen
- La evaluación se llevará a cabo en una pauta y de acuerdo a los criterios y ponderaciones de evaluación explicitados más arriba
- Todas las actividades evaluadas y calificadas durante el semestre corresponderán a una Nota de Presentación ponderada en un 60%
- El examen final se ponderará en un 40%
- La Nota Final corresponderá a la sumatoria de ambas ponderaciones

Requisitos de Aprobación

Requisito 1: Asistencia mínima de un 80%

Requisito 2: Haber estudiado, preparado y resuelto satisfactoriamente <u>todo</u> el programa de la Actividad Curricular, debido a que se estima que cada uno de los contenidos del programa es una competencia específica que no sustituye a ninguna otra en la destreza que desarrolla. La Nota de Presentación no puede ser aprobatoria en caso de programa incompleto.

Requisito 3: Nota Final igual o superior a 4.0 (cuatro. cero).

Palabras Clave

Piano funcional; Análisis aplicado al instrumento; Autoaprendizaje; Bases tonales; Ejecución creativa; Procesos de enseñanza y aprendizaje.

Bibliografía Obligatoria

BARROCOS

-BACH: Pequeño Preludio en Rem

Invención a dos Voces N°1, DoM

CLÁSICOS

-BEETHOVEN: Sonatina en Fa -KHULAU: Sonatina Op.55 N°1

Op.55 N°3

ROMÁNTICOS

-HELLER: Op.125 N°6, 7, 8

Op.47 N°2, 3, 8, 11, 15

Op.45 N°2

-GURLITT: "The New Gurlitt" Vol.2

-NIELSEN: Op.3, Op.11 -SCHUMANN: Op.68 N°35 -CHOPIN: "Cantabile"

MODERNO

-KABALEVSKY: Op.27 N°6, 12, 18, 20

-SATIE: "L'Enfance de Ko-Quo"

"Les pantins dansent"

"Allegro"

"Danses de travers"

-BÁRTÓK: Mikrokosmos Vol.III N°75, 82, 87, 92

-ALBÉNIZ: "Malagueña"
"Tango", 4 manos

NACIONALES

-AMENGUAL: "Hojas muertas", "Arroyuelo"

"Molino de agua", "Soldaditos de Palo"

TÉCNICA

-KOHLER: Ejercicios de posición fija

-CZERNY: Op.261 -DUVERNOY: Op.120

-KABALEVSKY: Op.27 N°3, 13, 24

-BÁRTÓK: "Mikrokosmos" Vol.III N°69, 71, 72, 73,

74, 76, 77, 80, 81

Bibliografía Obligatoria

LECTURAS DE TEXTURA CONTRAPUNTÍSTICA

-ZIPOLI: "Versetto" "Fughetta"

-MOZART: Sonatina en Do M (1er Mov.)

-NOTEN MAPPE: N°48 -SCHUMANN: Op.68 N°4, 41 -GRIEG: "Trozos Líricos" Op.12 -BARTOK: "Mikrokosmos" Vol.III

-AMENGUAL: "Ronda"

-SALAS: "Paseo", "Cuento", "Coral"

LECTURAS A PRIMERA VISTA

-WÖLFER: "Klavierschule", desde el N°85 al 155, transporte

-GURLITT: "The New Gurlitt", Vol.1

-SCHUMANN: Op.68 -KABALEVSKY: Op.39 Op.27

-BÁRTÓK: "Mikrokosmos": Vol.III

"For Children"

-ALARCÓN: "Antología de Compositores Chilenos", Vol.1-2

LECTURAS DE CANTO Y PIANO

-POZZOLI: Solfeos Cantados

-Canción, Canzonetta, Lied

LECTURAS A CUATRO MANOS

-HAHN: Berceuses -DIABELLI: Op.149