

UNSJ - Universidad Nacional de San Juan.

FFHA – Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.

Carrera: Profesorado Universitario de Música - Piano.

Asignatura: Repertorio II.

Ciclo lectivo: 2018.

PROFESOR TITULAR: LIC. ALBERTO TRIMELITI.

Carácter de la asignatura: práctico.

Duración: anual.

Carga horaria semanal: 2 (Dos) horas reloj.

Régimen de promoción: con examen final.

Objetivos.

❖ **GENERAL.**

Formar músicos intérpretes y docentes en música, atendiendo sus potencialidades individuales, para que se proyecten con espíritu crítico y flexible, mentalidad creadora sentido ético y sensibilidad social, contribuyendo así a la preservación de la cultura musical universal, nacional y latinoamericana, como aporte irremplazable para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad, a fin de poder continuar la línea de compromiso con la comunidad a través de conciertos instrumentales solistas, de música de cámara, clases abiertas, conferencias y actividades didácticas.

❖ ESPECÍFICOS.

Que los alumnos:

- . Adquieran un progresivo conocimiento del repertorio pianístico.
- . Logren una vivencia musical profunda y sean capaces de transmitirla en tanto intérpretes y/o pedagogos.
- . Desarrollen el interés y el deseo por conocer la literatura pianística incentivando la incursión en el repertorio de la producción musical del siglo XX a fin de familiarizarse con la diversidad de lenguajes estéticos.
- . A través del estudio de obras de diversas estéticas y de los fundantes de su producción, logren acrecentar la sensibilidad como así también las destrezas técnicas adquiridas a fin de enriquecer su capacidad de transmitir experiencias musicales a sus futuros alumnos.
- . Logren solvencia y soltura en la plasmación práctica de los objetivos propuestos.
- . Creen hábitos de estudio y criterios interpretativos fundamentados tanto en los conocimientos teórico-prácticos de la materia, como así también en el pensar y hacer estético-musical.
- . Integren de los contenidos de las demás asignaturas a fin de disponerlos al servicio de la tarea interpretativa *transdisciplinar*.
- . Adopten hábitos de trabajo inter pares a través de las clases colectivas y aprehendan criterios de autocrítica constructivos.
- . Acrecienten competencias para sostener relaciones interpersonales, trabajar en equipo, promover su iniciativa, proactividad y orientación a los resultados.

Metodología.

Las clases serán teórico-prácticas, a través de un aprendizaje constructivo, impartándose además nociones tendientes hacia una labor *transdisciplinaria*, especialmente vinculadas a

la morfología y análisis musical como así también las estética, semiótica e historia de la música, a fin de alentar un pensamiento de tipo holístico en el alumno.

Se priorizará la participación de los alumnos estableciendo como herramienta didáctica un proceso de comunicación ágil y dinámico (*“feed-back”*). De igual forma, será determinante en dicha tarea, favorecer las actitudes críticas, en relación con los procesos perceptuales, analítico – sintético y argumentativo, sobre el repertorio y la tarea realizada.

Se ejecutarán, en una primera etapa, actividades genésicas de expectativas, aprehensión del conocimiento, adquisición del mismo a través de la codificación de elementos. La segunda etapa será de transferencia del aprendizaje en su aspecto práctico y de retroalimentación de los conocimientos adquiridos.

Los contenidos mínimos propuestos abarcarán:

- . Lectura analítica y crítica de los textos pautados.
- . Contextualización de las producciones musicales y estilos a estudiar como así también de sus productores.
- . Comprensión estilística e interpretativa.
- . Integración de los contenidos de las demás asignaturas a fin de disponerlos al servicio de la tarea interpretativa.
- . Aplicación de los conocimientos a la labor performática y pedagógica.

La organización temporal prevista involucrará destinar dos unidades distribuidas a lo largo del primer cuatrimestre y dos siguientes durante el segundo cuatrimestre por curso, bajo cumplimiento riguroso de las tareas asignadas en cada clase, contemplando su dictado a razón promedio de cuatro clases por unidad y destinando las restantes a los procesos de evaluación parcial.

Evaluación.

Las evaluaciones serán periódicas e *integrativas* dentro del marco reglamentario que establece el Régimen de evaluación según el sistema de *promoción indirecta, con Examen Final*. En cada semestre habrá un mínimo de 2 notas parciales para obtener la condición de regularidad. La condición de Alumno Regular que lo habilita para rendir examen final implicará entonces:

- . 80% de asistencia a las clases teórico - prácticas
- . Aprobación con un mínimo de 4 (cuatro) puntos cada uno de tres exámenes parciales presenciales y/o trabajos prácticos.

El examen final será práctico e individual y se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Los alumnos que rindan examen en condición de libres, deberán presentar con antelación el programa correspondiente al curso que van a rendir a fin de ser guiados y asesorados por los Profesores de la Cátedra.

Contenidos:

Las producciones de la escuela pianística alemana.

Unidad I.

Contextualidad histórico-estética del surgimiento y consolidación de la escuela pianística alemana.

De la *Affektenlehre* y el *Tratado de las Pasiones Humanas*: sus orígenes e influencia en la configuración del discurso.

Un nuevo tratamiento sonoro: del *afecto* al *efecto*: la influencia del empirismo.

El romanticismo y el idealismo alemán: el nacimiento de la *estética*.

El concepto kantiano del *genio* y la emergencia del *virtuoso*.

Bibliografía obligatoria.

Bowi, A; (1999). *El idealismo alemán: de Kant a Nietzsche*. Madrid: Visor. Cap. 1 y 2.

Burkholder, J; Grout, D; Palisca, C; (2006). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza.
Parte IV y V.

Descartes, R; (1997). *Tratado de las pasiones humanas*. Madrid: Alianza.

Kant, E.; (1995). *¿Qué es la Ilustración?* En: *Filosofía de la historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Trimeliti, A; (2008). *Del idealismo alemán y el romanticismo musical*. Publicación de cátedra.
Buenos Aires: DAMUS.

Urtubey, P; (1994). *Historia de la Música*. Buenos Aires: Claridad. Cap.54.

Bibliografía recomendada.

Cirlot, L; (1995). *Primeras Vanguardias Artísticas*. Barcelona: Labor.

Gadamer, H.G; (1999). *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Paidós.

Lang, H; (1981). *La música en la civilización occidental*. Buenos Aires: EUDEBA.

Michels, U; (1993). *Atlas de la Música, vol. I. y II*. Alianza: Madrid.

Nietzsche, F; (1995). *El nacimiento de la tragedia. (Estudios preliminares)*. Madrid: Alianza.

Romero, J.L; (1987). *Estudio de la mentalidad burguesa*. Madrid: Alianza.

Rowell, L; (1985). *Introducción a la Filosofía de la Música*. Buenos Aires: Gedisa.

Schmith Brindle, R; (1996). *La nueva música. El movimiento avanta garde a partir de 1945*.
Buenos Aires: Ricordi Americana.

Unidad II.

De sus representantes.

Johann Sebastian Bach: un anacronismo perfecto.

La primera escuela de Viena.

Franz Schubert: tras la sombra de Beethoven.

Del *Biedermeyer* en la música: Mendelssohn y von Weber.

Schumann y Brahms: de miniaturas e inmensidades.

El piano enloquecido: Liszt el virtuoso.

La segunda escuela de Viena: en búsqueda de lo *nuevo y bueno por venir*.

La nueva configuración del tiempo en la posmodernidad: Karlheinz Schtockhausen.

Bibliografía obligatoria.

Adorno, T.W; (1996). *Filosofía de la nueva música*. Buenos Aires: Sur.

Adorno, T. W; (2003). *Beethoven. Filosofía de la música*. Madrid: Akal.

Cisneros, J.M; (2002). *C.M. von Weber: su obra para piano*. Recuperado [13/08/2017] de:
<http://filomusica.com/filo1/juanma.html>

Chiantore, L; (2001). *Historia de la Técnica Pianística. Un estudio de los Grandes Compositores y el Arte de la Interpretación en Busca de la Ur-Technik*. Madrid: Alianza. Cap. 5, 9, 10.

Eliás, N; (2002). *Mozart, Sociología de un genio*. Barcelona: Península.

Formaro, A; (2009). *Mendelssohn y la recapitulación*. Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”. 23.23 (2009). Recuperado [13/08/2017] de:
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/mendelssohn-recapitulacion-formar>

Gould, G; (1984). *Estudios críticos*. Madrid: Turner.

- Palomero, F; (1986). *Liszt. Paráfrasis, glosas y transcripciones*. Madrid: Fundación Juan March.
Recuperado [13/08/2017] de:
<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc732.pdf?v=22894346>
- Rosen Ch.; (1991). *Schönberg y el expresionismo*, en Casullo, N.; *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Buenos Aire: Nueva Visión.
- Schonberg, A; (1998). *Tratado de Armanía*. Madrid: Real Musical. (Introducción).
- Stockhausen, K; *Estructura y tiempo vivencial*. Fragmentos del artículo publicado en Die Reihe, vol II, Viena, 1955. Versión de Pablo di Liscia, en revista LULU, nº4, Buenos Aires, noviembre 1992.

Bibliografía recomendada.

- Andrés, R; (2005). *Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros*. El Acantilado, Barcelona.
- Foldes, A, (1958). *Claves del teclado*. Buenos Aires: Ricordi.
- Hofstadter, D; (1988). *Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle*. Tusquets. Barcelona.
- Liszt, F.; (1910). „*Gesammelte Schriften*” in vier Bände. Breitkopf und Härtel, Leipzig.
- Michels, U; (1993). *Atlas de la Música, vol. I. y II* Alianza, Madrid.
- Rattalino, P. (1992). *Le grandi scuole pianistiche*. Milano: Milán.
- Schopenhauer, A; *Sobre pensamiento, palabras y música*. Edaf, Madrid, 1998.
- Schweitzer, A; *Bach: el músico poeta*. Ricordi. Buenos Aires, 1956.
- Trimeliti, A; (2010). *Ludwig van Beethoven*. Revista online *Páginas digital*. España. Recuperado [08/08/2017] de:
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1908&te=19&idage=3584&vap=0
- Videla, M; (2000). *La Biblia personal de J. S. Bach*. En *Música e Investigación*, año III, número 6. Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Buenos Aires.
- Wagner, R; (2005). *La obra de arte del futuro*, Valencia, PUV Publicaciones.

Unidad III.

De los aportes y legados de la escuela pianística alemana.

La apoteosis de la fuga: Johann Sebastian Bach.

La transición del paradigma formal binario al ternario: de la suite a la sonata desde el *Enfandsamkeit* a la Primera Escuela de Viena. Las relaciones temático – armónicas en las formas de la tradición bajo las estrategias compositivas del clasicismo vienés.

La sonata después de Beethoven: Schubert, Schumann y Brahms.

Franz Liszt: El nacimiento de la técnica trascendental.

El piano en la posmodernidad: Schönberg y Stockhausen.

Bibliografía obligatoria.

Chiantore, L; (2001). *Historia de la Técnica Pianística. Un estudio de los Grandes Compositores y el Arte de la Interpretación en Busca de la Ur – Technik*. Madrid: Alianza. Cap.9; Cap.14 (Pp.533 a 537 y Pp.542 a 546)

Colom, J y Otros; (1989). *La obra integral para piano de Johannes Brahms*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [13/08/2017] de:

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc608.pdf?v=2289427>

1

González García, A; (2007). *La interpretación al piano del repertorio original para clave*. Resonancias, vol. 4, pp. 46-54. Recuperado [13/08/2017] de:

<http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/227>

Fernández Cid, A; (1983). *La obra de cámara con piano de Johannes Brahms*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [13/08/2017] de:

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc741.pdf?v=2289435>

5

Forkel, J.N; (1953). *Johann Sebastian Bach*. México: Fondo de de Cultura Económica. (Apéndice III)

Mazariegos, A; (2007). *Un acercamiento a las sonatas para piano de Beethoven*. Recuperado [13/08/2017] de:

<http://www.csmcordoba.com/revista-musicalia/musicalia-numero-1/191-un-acercamiento-a-las-sonatas-para-piano-de-beethoven>

Romano, J; (1966). *La concepción pianística de Arnold Schönberg*. Revista Musical Chilena. Vol.17 Nro.72. Recuperado [15/08/2017] de:

<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13956/14256>

Rosen, Ch; (1998). *Formas de sonata*. Barcelona: Labor. Cap. 7, 12 y 13.

Salas Viu, V; (1959). *Lo clásico y lo romántico en Schubert*. Revista Musical Chilena. Vol.13 Nro.63. Recuperado [15/08/2017] de:

<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12779/13066>

Bibliografía recomendada.

Brendel, A; (2016). *Sobre la Música*. Barcelona: Acantilado.

Descartes, R.; (2006). *Compendio de Música*. Barcelona: Tecnos.

Kramer, J; (1996). *Invitación a la música*. Buenos Aires: Vergara.

Kühn, C; (2003). *Historia de la composición musical*. Madrid: Idea.

Rameau, J.P; (2002). *Traité de l'Harmonie*. Madrid: Arte Tripharia.

Rattalino, P; (1992). *Le grandi scuole pianistiche*. Milano: Milán.

Shönberg, A; (2005). *El estilo y la idea*. Madrid: Idea.

Tureck, R; (1983). *Introducción a la interpretación de J. S. Bach*. Madrid: Alpuerto.

Unidad IV.

Estudio casuístico.

A - Para piano sólo.

BACH, Joh. Seb; (1995). *Concierto al estilo italiano*. Ricordi. Buenos Aires.

BACH, Joh. Seb; (1997). *Das Wohltemperierte Klavier*. Henle Verlag. Leipzig.

(Preludios y fugas Nro.2/ 5/ 6/ 10/ 11 del Vol.1 – 15/ 20 del Vol. 2)

- BEETHOVEN, L. van; (1984). *Gesamtlische Sonaten*. Henle Verlag. Munich.
(Op.2, Nro.3, en Do Mayor/ Op.7, Nro.4 en Mi bemol Mayor/ Op.10, Nro.1 en do menor/ Op.28, en Re Mayor/ Op. 101, en La Mayor)
- BRAHMS, Joh. – DOHNANYI, E; (1950). *Rondo alla zingarese*. Musica. Budapest.
- BRAHMS, Joh; (1958). *Complete piano works*. Shirmer. New York.
(Piezas de fantasía Op.116 y Op.118)
- LISZT, F. (1963); *Estudios Trascendentales*. Ricordi. Buenos Aires.
- LISZT, F; (1978). *Klavierwercke*. Henle Verlag. Munich.
(Sonata en si menor/ Rapsodias húngaras/ Rapsodia Española)
- MENDELSSOHN, F; (1952). *Gesamtliche Wercke*. Breitkopf und Härtel. Berlín.
(Variaciones serias op.54, en re menor)
- MOZART, W.A; (1993). *Sonatas y fantasías Vol.1 y 2*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.
- SCHÖNBERG, A; (1954). *Drei Klavierstücken Op.11*. Universal. Viena.
- SCHUBERT, F; (1998). *Sonatas*. Doover. New York.
(Sonata op.143, en la menor)
- SCHUBERT, F; (1998). *Wanderer Fantasie Op. .* Doover. New York.
- SCHUMANN, R; (1976). *Carnaval Op.9*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.
- SCHUMANN, R; (1989). *Fantasiestücken Op.12*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.
- STOCKHAUSSEN, K; (1987). *Klavierstück XI*. Universal. Viena.
- WAGNER, R.- LISZT, F; (1998). *Isoldes Liebestod*. Dover. New York

B – Para piano y orquesta.

- BEETHOVEN, L. van; (1985). *Concierto para piano Nr.3 Op.37*. Peters. Leipzig.
- BEETHOVEN, L. van; (1985). *Concierto para piano Nr.5 Op.73*. Peters. Leipzig.
- BRAHMS, Joh; (1952). *Concierto Nro.2, Op.83*. Peters. Leipzig.
- LISZT, F; (1956). *Concierto Nro.2 en La Mayor*. Ricordi Americana. Buenos Aires.
- MENDELSSOHN, F; (1995). *Concierto Nro.1 Op.25, en sol menor*. Peters. Leipzig.
- MOZART, W.A; (1998) *Sämtliche Klavierkonzerte*. Bärenreiter. Austria.
(Nº9 en Mi bemol Mayor, KV.271 / Nº14 en Mi bemol Mayor, KV.449/ Nº17 en Sol Mayor, KV.453/ Nº18 en Si bemol Mayor, KV.456/ Nº20 en re menor, KV.466 /Nº23 en La Mayor, KV.488)

SCHUMANN, R; (1988). *Concierto para piano, en la menor*. Ricordi Americana. Buenos Aires.

WEBER, C. M. von; (1945). *Konzertstück Op.79*. G.Shirmer. New York.

Lic. Alberto Sebastián Trimeliti.

San Juan, Agosto de 2018.