

UNSJ - Universidad Nacional de San Juan.

FFHA – Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.

Carrera: Profesorado Universitario de Música - Piano.

Asignatura: Repertorio III.

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 tres 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 Francesa.

Unidad I.

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

Los postulados racionalistas en los albores del clasicismo musical: *Rameau y Couperin*.

La emergencia de una identidad nacional musical: Gabriel Fauré y Camille Saint Saëns.

Entre la tradición, la evolución y la revolución: los fundantes del vanguardismo histórico.

Claude Debussy y Maurice Ravel: la revolución de la post- modernidad por la revalorización de la tradición.

El espíritu compositivo de posguerra. La revolución serial: Olivier Messiaen y Pierre Boulez.

Bibliografía obligatoria.

Boulez, P; Foucault, M; (1952). *La música contemporánea y el público*. Recuperado [20/08/2017]

https://monoskop.org/images/2/2d/Foucault_Michel_Boulez_Pierre_1983_2006_La_musica_contemporanea_y_el_publico.pdf

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

Parte VI, Cap.30

Frías, M. C; (2016). *La impronta de la escuela pianística francesa en Buenos Aires a través de la figura de Camille Saint Saëns : una aproximación* . Semana de la Música y la Musicología: El piano. Historia, didáctica e interpretación, XIII, 9-11 noviembre 2016. Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales; Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, Buenos Aires. Recuperado [20/08/2017] de:

<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/impronta-escuela-pianistica-francesa.pdf>

García Mancilla, C; (2011). *El poder de la música. Razón y sentimiento en la ilustración*. Revista Reflexiones marginales Nro.9 Pp 196. Recuperado [20/08/2017] de:

<http://v2.reflexionesmarginales.com/index.php/num9-dossier-blog/196-el-poder-de-la-musica-razon-y-sentimiento-en-la-ilustracion>

Marías, A; (1986). *La música del barroco francés*. Madrid: Fundación Juan March.

Recuperado [20/08/2017] de:

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc729.pdf?v=22894343>

Montes, B; (2015). *El pre-impresionismo*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [20/08/2017] de:

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc100057.pdf?v=22900981>

Morgan, R.P; (1994). *La música del S.XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*. Madrid: Akal. Cap.VII, XVI.

Trimeliti, A; (2005). *De las Vanguardias históricas*. Publicación de Cátedra. Buenos Aires: DAMUS.

Bibliografía recomendada.

Boulez, P; (1983). *Puntos de Referencia*. Barcelona: Gedisa.

Burkholder, J; Grout, D; Palisca, C; (2006). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza.
Parte IV, Cap.18. // Parte VI, Cap.34.

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

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

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

Unidad II.

De sus representantes.

De los fundadores de la escuela francesa del teclado: Rameau y Couperin.

Camille Saint Saëns y Gabriel Faure: pianistas entre siglos.

Claude Debussy y Maurice Ravel: dos caras de la modernidad.

Restaurando el pasado: el neoclasicismo de Francis Poulenc y el grupo de los Seis.

Música de Oliver Messiaen entre la experimentación y la fe.

El pensamiento musical de la pos-modernidad: Pierre Boulez *el dueño del martillo*.

Bibliografía obligatoria.

- Alvarado Delgado, J; (2013). *La obra musical de Oliver Messiaen y su inmanencia teológica*. Revista *NEUMA*. Año 6 Volumen 1. Universidad de Talca. Pp. 62 a 78. Recuperado [20/08/2007] de: <http://musica.utalca.cl/DOCS/neuma/2013-vol6-1/62-79.pdf>
- Bermúdez, M; (1999). *Poulenc y el grupo de los Seis*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [20/08/2017] de: <https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc478.pdf?v=22894254>
- Boulez, P; (1983). *Puntos de Referencia*. Barcelona: Gedisa.
- Casagrande, Ch; (2007). *El país fértil*. En Revista *redes Música*. Vol.2 Nro.2. Recuperado [20/08/2007] de: <http://www.redesmusica.org/pdfs2/boulez.pdf>
- 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. I. Pp.58 a 61. // Cap. XIII.
- Espinosa, P; (2008). *El rapto divino de Messiaen*. Revista UNAM.Nro.55. Pp.87 a 112. Recuperado [20/08/2007] de: <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/5508/5508/pdfs/55espinosa.pdf>
- Sanz Hernández, T; (1997). *Los poetas de Gabriel Faure*. Asociación de Profesores de Filología Francesa de la Universidad Española. Coloquio (4. 1995. Las Palmas de Gran Canaria). Recuperado [20/08/2007] de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217829>
- Kiener, M; (2010). *Rameau y su pensamiento*. Recuperado [20/08/2017] de: <http://www.folia.ch/CD%20Rameau/ramespint.pdf>
- Schoenberg, H; (1990). *Los grandes pianistas*. Buenos Aires: Vergara. Cap.19.

Bibliografía recomendada.

- Burkholder, J; Grout, D; Palisca, C; (2006). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza.
- Cirlot, L; (1995). *Primeras Vanguardias Artísticas*. Barcelona: Labor.
- Copland, A; (1924). *Gabriel Fauré, a Neglected master. The Musical Quarterly*. Vol. 10, N° 4.

- 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.
- 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 III.

Frederick Chopin: un francés por adopción.

- Chopin como compositor, intérprete y docente.
- Los estudios y el nacimiento de una nueva técnica.
- La obra de Chopin y las discrepancias de sus ediciones.
- Chopin y la posteridad.

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. 8.
- Higgins, T; (1995). *¿Cuál Chopin?* Revista Quolibet Nro.2. Recuperado [15/08/2017] de:
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/22158/chopin_higgins_QB_1995_N2.pdf?sequence=1
- Manuel, R; (1949). *Federico Chopin*. Publicación Nro.448 de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia: Firmin Didot. Recuperado [15/08/2017] de:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149242so.pdf>
- Monreal, M; (1994). *La obra para piano de Chopin*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [15/08/2017] de:
<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc1461.pdf?v=36183324>

- Samson, J; (2016). *Chopin y la posteridad*. Fundación Juan March. Recuperado [15/08/2017] de:
<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc100137.pdf?v=36385249>
- Trimeliti, A; (2010). *Federico Chopin*. Revista online *Páginas digital*. España. Recuperado [08/08/2017] de:
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1909&te=19&idage=3585&vap=0
- Trimeliti, A; (2010). *Federico Chopin. Su producción para piano y orquesta*. Publicación de cátedra. Buenos Aires: DAMUS.

Bibliografía recomendada.

- Sydow, B; (1958). *Correspondencia de F. Chopin*. Buenos Aires: Hachette.
- Gavoty, B; (1992) *Chopin*. Buenos Aires: Vergara.
- Kramer, J; (1993) *Invitación a la Música*. Buenos Aires: Vergara.
- Liszt, F; (1910). „*Gesammelte Schriften*” in vier Bände. Leipzig: Breitkopf und Härtel.
- Rattalino, P; (1992). *Le grandi scuole pianistiche*. Milano: Milán.

Unidad IV.

De los aportes y legados de la escuela pianística francesa.

Francois Couperin: *El arte de tocar el clave*.

De la forma suite bajo el tratamiento de los compositores del barroco francés.

Debussy: su obra para piano y sus influencias.

Maurice Ravel y la poesía de la noche: *Gaspard de la Nuit*.

La herencia impresionista francesa en la música española: Manuel de Falla.

De los nuevos valores y sus modos en un nuevo lenguaje: Oliver Messiaen

Pierre Boulez: la evolución del *timbre* y las *formas*.

Bibliografía obligatoria.

- Boulez, P.; (1987). *Timbre y composición, timbre y lenguaje*. Contemporary Music Review, Vol. 2
Pp. 161-171. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, París.
- Boulez, P.; (1983). *Puntos de Referencia*. Barcelona: Gedisa.
- Cortot, A; (1920). *La obra para piano de Claude Debussy*. La Revue Musicale. Año 8. Nro.11.
Recuperado [15/08/2017] de:
<https://symphoniarevista.files.wordpress.com/2017/04/mucc81sica-para-piano-de-debussy-v1.pdf>
- Eccles, A; (2004). *Gaspard de la Nuit: horror and elegamnce*. Standford Universiti Press.
Recuperado [15/08/2017] de: https://web.stanford.edu/group/journal/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Eccles_Hum_2004.pdf
- Frenchilla del Rey; M; (1987) *La obra pianística de Manuel de Falla*. Real Academia de Bellas Artes de Valladolid. Recuperado [15/08/2017] de:
http://www.realacademiaconcepcion.net/index_files/publicaciones/rabapcd1987.pdf
- Howat, R; (1997). *Editar la música: el caso Debussy*. Revista Quolibet Nro.8. Recuperado [15/08/2017] de: http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/28195/04.-editarmusicacacodebussy_howat_QB_1997_N8.pdf?sequence=1
- Palomero, F; (1990). *La obra para piano completa de Claude Debussy*. Madrid: Fundación Juan March. Recuperado [15/08/2017] de:
<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc717.pdf?v=22893683>

Bibliografía recomendada.

- Burkholder, J; Grout, D; Palisca, C; (2006). *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza.
- 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.
- Heinlein, F; (1963). *Debussy crítico*. Revista Musical Chilena. Vol.17 Nro.72. Recuperado [15/08/2017] de:
<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13863/14143>

Rodriguez Laiz, M; (2012). *Didáctica de la obra para piano de Debussy*. Revista digital para profesionales de la enseñanza. Nro.20. Recuperado [15/08/2017] de:

<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd9336.pdf>

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

Unidad V.

Estudio casuístico.

A – Para piano solo.

CHOPIN, F. (1961). *Edición completa. Ed. Paderewski*. Polonia.

(4 Baladas/ 4 Scherzos/ 3 Sonatas)

CHOPIN, F. (1965). *Estudios Op.10 y Op.25*. Ed. Ricordi. Buenos Aires.

DEBUSSY, C. (1960). *12 Estudios*. Ed. Durand. París.

DEBUSSY, C. (1965). *Estampes*. Durand. París.

DEBUSSY, C. (1986). *Suite pour le piano*. Ricordi. Buenos Aires.

DEBUSSY, C. (1986). *Suite bergamesque*. Ricordi. Buenos Aires.

DEBUSSY, C. (1965). *Images. Libros I y II*. Durand. París.

FAURE, G. (1994). *Impromptus Op.31*. Dover. New York.

MESSIAEN, O. (1945). *Ocho preludios*. Durand. París.

MESSIAEN, O. (1950). *20 miradas sobre el niño Jesús*. Durand. París.

POULENC, F. (1967). *Movimientos perpetuos*. Chester. Londres.

POULENC, F. (1968). *Toccata*. Chester. Londres.

RAVEL, M. (1965). *Juegos de agua*. Durand. París.

RAVEL, M. (1967). *Gaspard de la nuit*. Durand. París

RAVEL, M. (1967). *Miroirs*. Durand París

RAVEL, M. (1988). *La Valse*. Ricordi. Buenos Aires.

RAVEL, M. (1988). *Le tombeau de Couperin*. Ricordi. Buenos Aires.

SAINT SAENZ, C. (1948). *6 Etudes Op.111*. Durand. París.

B – Para piano y orquesta.

CHOPIN, F. (1961). *Edición completa. Ed. Paderewski. Polonia.*

(Variaciones sobre “La ci darem la mano” Op.2/ Fantasía sobre aires polacos Op.13/ Concierto Nro.1 Op.11, en mi menor/ Concierto Nro.2 Op.21, en fa menor)

DEBUSSY, C. (1960). *Fantasía para piano y orquesta. Ed. Durand. París.*

FALLA, M. (1950). *Noche en los jardines de España. Durand París.*

POULENC, F. (1953). *Concierto. Salabert. París.*

RAVEL, M. (1947). *Concierto para la mano izquierda. Durand París.*

RAVEL, M. (1947). *Concierto en Sol Mayor. Durand París.*

SAINT SAENS, C. (1966). *Concierto Nro.2 Op.22, en sol menor. G. Shirmer. New York.*

SAINT SAENS, C. (1953). *Concierto Nro.5, Op.103. Durand. París.*

Lic. Alberto Sebastián Trimeliti.

San Juan, 22 de Marzo de 2018.