

UNSJ - Universidad Nacional de San Juan.

FFHA – Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.

Carrera: Profesorado Universitario de Música - Piano.

Asignatura: Repertorio V.

Ciclo lectivo: 2017.

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 tres 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* de las lecciones que avanzarán por dificultad progresiva 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:

Primera Parte: Las producciones de la escuela pianística Argentina y Latinoamericana.

Unidad I.

Contextualidad histórico-estética, representantes y producciones paradigmáticas de la Escuela pianística Argentina.

El surgimiento de la música académica en Argentina. El hacer musical en Buenos Aires.

Compositores entre las olas del nacionalismo y los tiempos del centenario: Alberto Williams, Julián Aguirre y Carlos López Buchardo.

Nacionalismo, internacionalismo e indigenismo musical: Athos Palma, Floro Ugarte y Juan José Castro.

De las producciones pianísticas de mediados de siglo XX: Elsa Calcagno, Lía Cimaglia Espinosa, Juan Carlos Paz, Luis Gianneo, Carlos Guastavino y Alberto Ginastera.

Del posmodernismo en las producciones pianísticas nacionales: Gerardo Gandini.

Bibliografía obligatoria.

De Marinis, D; (2007). *Obras para piano y orquesta en la Argentina*. Revista Huellas Nro.5.

Recuperado [05/09/2017] de:

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1224/deMarinisHuellas5pdf.pdf

Etkin, M. y otros; (2001). *Cita y ornamentación en la obra de Gerardo Gandini*. Música e Investigación Nro. 9, Revista del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, págs. 35-56. Recuperado [05/09/2017] de: <https://www.latinoamericanamusica.net/obras/sitio-Cita%20y%20orna%20public2.pdf>

Frega, A. L; (2011). *Mujeres de la música*. Buenos Aires. Ed. SB. Cap. *Las educadoras*.

Massone, M; (2011). *La música para piano del romanticismo en la Argentina del SXIX*. DAMUS.

Revista on line 4'33'' Nro.5. Recuperado [05/09/2017] de:

<http://www.artesmusicales.org/zuik/numero5/articulos/Massone.pdf>

Ogas, J; (2012). *La música para piano en la Argentina (1929-1983). Mitos tradiciones y modernidades*. Madrid: ICCMU, 2010. 303pp. Recuperado [05/09/2017] de:

http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_18.pdf

Plesch, M; (1992). *De mozas donosas y gauchos matreros. Música, género y nación en la obra temprana de Alberto Ginastera*. HUELLAS...Búsquedas en Artes y Diseño, N°2, año 2002, p.24-31. Recuperado [05/09/2017] de:

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1273/pleschhuellas2.pdf

Veniard, J.M; (1998). *Aproximación a la Música Académica Argentina*. Buenos Aires: EDUCA.

Bibliografía recomendada.

García Acevedo, M; (1963). *La Música Argentina Contemporánea*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

García Acevedo, M; (1961). *La Música Argentina durante el Proceso de Reorganización Nacional*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

García Morillo, R; (1984). *Estudios sobre Música Argentina*. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Gesualdo, V; (1962). *Historia de la Música en la Argentina*. 2 vols. Buenos Aires: Beta.

Plesch, M; (1992). *El rancho abandonado. Algunas reflexiones en torno a los comienzos del nacionalismo musical en la Argentina*. Actas de las IV Jornadas de Teoría e Historia de las Artes. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Centro Argentino de investigadores de Arte. Buenos Aires.

Suárez Urtubey, P; (1972). *Alberto Ginastera en cinco movimientos*. Buenos Aires, Lerú.

Unidad II.

Contextualidad histórico-estética, representantes y producciones paradigmáticas de la Escuela pianística Latinoamericana.

La música latinoamericana en el S. XIX: un repertorio desconocido.

Nacionalismo e identidad nacional en Latinoamérica.

El pianismo en México y Latinoamérica enmarcado en la construcción de las identidades nacionales. Tres casos paradigmáticos: Carlos Chávez, Camargo Guarnieri y Héctor Villa-Lobos.

Las identidades sonoras entre lo nacional y lo personal: un mapa latinoamericano del piano.

Desde los movimientos de vanguardia hasta la posmodernidad: transiciones y producciones.

Bibliografía obligatoria.

Bustamante, M; (2002). *El piano iberoamericano*. Madrid: Fundación March. Recuperado [05/09/2917] de:

<https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc9.pdf?v=96526095>

Carmona, G; (1986). *La obra integral para piano de Carlos Chávez I, II y III*. Revista de la Universidad de México. Folio 493 Nros. 423 Abril, 424 Mayo y 425 Junio. Recuperado [05/09/2917] de:

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=600&art=12201&sec=Art%C3%ADculos>

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/view/12222

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=602&art=12242&sec=Art%C3%ADculos>

Kuss, M; (1998). *Nacionalismo, identificación y Latinoamérica*. En: Cuadernos de música Iberoamericana. Número 6.

Miranda, R. y Tello, A; (2011). *La música en Latinoamérica. Vol. IV*. México: Secretaría de Relaciones Exteriores. Primera parte: Cap. 1 y 4. Segunda Parte: Cap. 1, 5, 6 y 7.

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

Tello, M; (2016). *El pianismo en México y Latinoamérica: en búsqueda de una identidad musical propia*. Memorias del XVIII concurso lasallista de investigación, desarrollo e innovación. Recuperado [05/09/2917] de:

http://ojs.dpi.ulsu.mx/index.php/Memorias_del_Concurso/article/viewFile/891/1350

Ticono, E; (2009). *El nacionalismo en la obra para piano solo del compositor brasileño Camargo Guarnieri*. Recuperado [05/09/2917] de:

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/ar-tinoco_e/pdfAmont/ar-tinoco_e.pdf

Bibliografía recomendada.

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

Maris, V; (1987). *Heitor Villa-Lobos: El nacionalismo musical brasileiro*. Bogotá: Siglo Veintiuno.

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

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

Unidad III.

Estudio casuístico.

CAMARGO GUARNIERI, M. (1960). *Suite Mirim.* Ed. Editora Arthur Napoleão. Río de Janeiro.

CHAVEZ, C. (1940). *Diez preludios.* Shirmer. New York.

CHAVEZ, C. (1945). *Estudios.* Carlanita music. New York.

CHAVEZ, C. (1952). *Segunda sonata.* Carlos Chavez. México.

FERNANDEZ, L. (1945). *Suite brasilera Nro.1.* Irmaos Vitale. S. Paulo.

GARCIA MORILLO, R. (1940). *Variaciones 1942 op.10.* Cooperativa Interamericana de
Compositores. Montevideo.

GIANNEO, L. (1943). *Sonata Nro.2.* E.A.M. Buenos Aires.

GINASTERA, A. (1960). *Sonata para piano Nro.1, Op.22.* Boosey and Hawkes. Londres.

GINASTERA, A. (1985). *Tres danzas argentinas.* Ed. Ricordi. Buenos Aires.

GINASTERA, A. (1987). *12 Preludios Americanos.* Ed. Ricordi. Buenos Aires.

GINASTERA, A. (1990). *Suite de danzas criollas. Op.15.* Boosey and Hawkes. Londres.

GUASTAVINO C. (1947). *Tres sonatinas.* Ricordi. Buenos Aires.

GUASTAVINO C. (1965). *Diez cantilenas argentinas.* Ricordi. Buenos Aires.

GUASTAVINO, C. (1968). *Sonatina, en sol menor.* Ricordi. Buenos Aires.

LOPEZ BUCHARDO, C. (1945) *Sonatina.* Ricordi. Buenos Aires.

MIGNONE, F. (1934). *6 Estudios Trascendentales.* Mangiore. San Pablo.

PAZ, J.C. (1940). *Tres invenciones a dos voces.* Buenos Aires.

REVUELTAS, S. (1954). *Allegro. C. Fisher.* New York.

SAENZ, P. (1975). *Policromías.* Ricordi. Buenos Aires.

SAENZ, P. (1977). *Aquel Buenos Aires.* Ricordi. Buenos Aires.

TAURIELLO A. (1952). *Toccata.* Barry. Buenos Aires.

TAURIELLO A. (1960). *Cinco sonatinas.* Barry. Buenos Aires.

UGARTE, F. (1955). *De mi tierra, suite.* Ricordi Americana. Buenos Aires.

VILLA-LOBOS, H. (1928). *Rudepoema.* Eshig. París.

WILLIAMS, A. (1958). *Poemas*. Gurina. Buenos Aires. (*Poema de las Campanas Op.60/ Poema del Valle Op.80/ Poema de la noche Op.84/ Poema de la araña pollo Op.85/Poema fueguino Op.86/ Poema antártico Op.87/Poema de la selva Op.93*)

Segunda Parte: El repertorio pianístico como parte de la orquesta y la parte de orquesta al piano.

Unidad IV

Del repertorio para piano como integrante de un orgánico orquestal.

La incorporación del piano al orgánico orquestal a partir de la constitución de las primeras agrupaciones instrumentales.

Funciones del piano como integrante de la orquesta.

Consolidación del piano como instrumento orquestal en las producciones del S.XX.

Bibliografía obligatoria.

Adler, Samuel; (2006). *El Estudio de la orquestación*. Idea Books. Amsterdam.

Leiva Vera, M; (2011). *La consolidación del piano como instrumento orquestal desde la perspectiva de la comunicación musical: Petrouchka de Stravinsky, obra paradigmática, y su influencia en El Sombrero de Tres Picos de Falla y El Mandarín Maravilloso de Bartók*. Universidad de Málaga. Recuperado [05/09/2017] de: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/4585>

Piston, W; (1991). *Orquestación*. Madrid: Real Musical.

Bibliografía recomendada.

- Casella, A; (1937). *El Piano*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Leiva vera, M; (2014). *El piano orquestal*. Madrid: Publicia.
- Michels, U; (1993). *Atlas de la Música, vol. I. y II*. Alianza: Madrid.
- Piston, Walter; (1984). *Orquestación*. Real Musical. Madrid.
- Rattalino, P; (1998). *La historia del piano*. Barcelona: Labor

Unidad V.

La transcripción de la partitura orquestal al piano.

Conceptualizaciones y taxonomías.

De la transcripción como proceso semiótico e histórico. Transcripción e intertextualidad.

Acerca de las producciones del género en la contemporaneidad.

La praxis de la transcripción: técnicas y recursos.

Bibliografía obligatoria.

López Cano, Rubén (2008); *Música, mente y cuerpo. De la semiótica de la representación a una semiótica de la performatividad*. Disponible en:

<http://lopezcano.org/Articulos/2008.pdf>

Piston, Walter. 1984. *Orquestación*. Real Musical. Madrid.

Riemann, Hugo. 1928. *Reducción al piano de la partitura de orquesta*. Labor. Barcelona.

Trimeliti, A; (2016). *La transcripción al piano de la partitura orquestal*. 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 [5/09/2017] de:

<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/transcripcion-piano-partitura-orquestal.pdf>

Bibliografía recomendada.

- Ardley, N. y otros; (1979). *El libro de la Música*. Barcelona: Parramond.
- Genette, G; (1981). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Barcelona: Taurus
- Horowitz, J; (1984). *Arrau*. Buenos Aires: Vergara.
- Segre, C; (1990). *Semiótica filológica. Textos y modelos culturales*. Murcia: Editum.
- Wild, E; (1999). *Great Pianists of the 20th century Nro.98*. Amsterdam: Polygram Classics.

Unidad VI.

Estudio casuístico.

- BRAHMS, Joh. – DOHNANYI, E. (1950). *Rondo alla zingarese*. Musica. Budapest.
- CHOPIN, F. – LISZT, F. (1953). *6 Cantos polacos*. Peters. Leipzig.
- CZIFRA, G. (1998). *Transcriptios. Grandes etudes de concert. Vol.1*. Peters. Frankfurt. (*15 Danses hongroises (Brahms, Joh.)*)
- PROKOFIEV, S. (1954). *Romeo y Julieta Op.75*. Muzika. Moscú.
- PLETNEV, M. (1999). *Suite from Tchaikovsky´s Ballet: The Sleeping Beauty and The Nutcracker*. Muzyka. Moscú.
- RACHMANINOFF, S. (1998). *Trascripciones*. Alfred Music. New York.
- RAVEL, M. (1967). *La Valse*. Durand. París.
- SCHUBERT, F. – LISZT, F. (1955). *12 Lieder*. Peters. Leipzig.
- WAGNER, R. - LISZT, F. (1998). *Isoldes Liebestod*. Dover. New York
- WILD, E. (1997). *Transcriptions*. M. Rolland Davis. Ohio. (*Dance of the four swans. (Tchaikovsky, I)/ 13 Songs. (Rachmaninoff, S.)/ 7 Virtuosen Etudes (Gershwing, G.)*)

Lic. Alberto Sebastián Trimeliti.
San Juan, Septiembre de 2017.