

FICHA DE ASIGNATURA

Título: Recursos para la Enseñanza / Aprendizaje del Piano

Descripción La asignatura está dirigida a proporcionar una formación de alto nivel e innovadora, orientada a la especialización académica, aportando al alumno los más avanzados medios y recursos para desenvolverse en el campo de la enseñanza. Y una formación orientada a la inserción en los circuitos profesionales, ya que esta asignatura responde al interés demostrado por los docentes de música.

Carácter: Optativa (Itinerario de Interpretación)

Créditos ECTS: 6 ECTS.

Contextualización: Los contenidos de la presente asignatura se dirigen hacia una profundización en los más innovadores métodos de la pedagogía instrumental de la especialidad de piano. También se tratarán contenidos relacionados con el aprendizaje de las habilidades necesarias para conseguir la efectividad en el papel docente de piano, conociendo todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del piano, en el conocimiento del contexto educativo y de la estructura y el ritmo de la práctica docente, teniendo en cuenta las singulares características del conocimiento musical a transmitir. Y se tratarán contenidos relacionados con las habilidades necesarias para alcanzar una racionalización del estudio de los diferentes repertorios, encaminadas a organizar la preparación de un concierto. Todo ello encaminado hacia la efectividad en la enseñanza, logrando mejores niveles de conocimiento y desempeño, al ser un profesor efectivo que aprovecha mejor los recursos y su experiencia, encaminados a estimular la motivación y la creatividad del alumno.

Modalidad: Online

Temario:

TEMA 1. PARA LEER

- 1.1. La partitura y su contexto.
- 1.2. Las ediciones.
- 1.3. Lectura a primera vista.
- 1.4. Profundizar en la lectura.

TEMA 2. PARA ENTENDER

- 2.1 Introducción.
- 2.2 Historia de la evolución del piano a través de sus principales constructores.
- 2.3 Estudio del compositor, época y estilo para la interpretación.
- 2.4 Análisis para la interpretación.

2.5 La comprensión personal del intérprete.

TEMA 3. PARA ESCUCHAR

3.1 Introducción.

3.2 Oír y escuchar.

3.3 Tipos de oído.

3.4 Escucha práctica en las diferentes texturas pianísticas.

3.5 Conciertos y grabaciones.

TEMA 4. PARA COORDINAR MOVIMIENTOS.

4.1 Ideas y conceptos generales.

4.2 Organización de los movimientos.

4.3 La repetición.

TEMA 5. PARA PLANIFICAR EL ESTUDIO.

5.1 Introducción.

5.2 Bases para una planificación del estudio.

5.3 Fases del estudio de una obra.

5.4 Planificación del tiempo de estudio.

5.5 Conclusiones.

TEMA 6 PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

6.1 Profesor y alumno.

6.2 Herramientas prácticas para el profesor.

6.3 Las escuelas pianísticas a través de las grabaciones históricas.

Competencias:

Competencias generales

CG-1 - Que el/la estudiante sea capaz de fundamentar su actividad interpretativa e investigadora, integrando las aportaciones multidisciplinares recibidas en el Máster.

CG-3 - Que el/la estudiante sea capaz de desarrollar la creatividad a través del estudio de repertorios musicales, desde un enfoque original y fundamentado científicamente.

CG-4 - Que el/la estudiante sea capaz de elaborar estrategias de actuación profesional, fijar objetivos y priorizarlos en función de los criterios propios del ámbito musical y que sea capaz de evaluar los procesos y los resultados obtenidos.

CG-6 - Que el/la estudiante sea capaz de utilizar las técnicas de información y comunicación como una herramienta que le permita gestionar las fuentes de información como instrumento para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la investigación.

CG-7 - Que el/la estudiante sea capaz de manejar las principales herramientas de conocimiento relacionadas con la música, adquiridas en este postgrado, que le permitirán actualizarse en los campos de interés de su profesión.

CG-8 - Que el/la estudiante sea capaz de valorar el papel cultural de la música en la promoción de la igualdad y la no discriminación de colectivos minoritarios, así como en el desarrollo de la cultura de la paz y los valores democráticos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Transversales

CT-1 - Que los y las estudiantes se especialicen en el uso eficiente y eficaz de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de estudio.

CT-3 - Que los y las estudiantes adquieran un dominio del lenguaje específico propio del área de estudio.

CT-4 - Que los y las estudiantes desarrollen habilidades en el trabajo colaborativo para el manejo y resolución de conflictos.

CT-5 - Que los y las estudiantes tengan una actitud proactiva hacia los Derechos Humanos, el respeto a la igualdad de género, hacia la multiculturalidad y a la diferencia, y rechacen cualquier tipo de discriminación hacia personas con discapacidad.

CT-6 - Que los y las estudiantes asuman un compromiso con la calidad en el ámbito de su vida profesional.

CT-7 - Que los y las estudiantes adquieran un nivel de madurez intelectual que les permita participar críticamente en los procesos de innovación científica y tecnológica.

CT-8 - Que los y las estudiantes desarrollen actitudes que impliquen un compromiso claro con la ética profesional.

CT-9 - Que los y las estudiantes adquieran habilidades que favorezcan su aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida.

Competencias específicas de la asignatura

CE-1 - Que el/la estudiante sea capaz de caracterizar y relacionar los distintos niveles de significado del hecho sonoro, aplicando distintos enfoques analíticos (formal-funcional, hermenéutico o fenomenológico).

CE-2 - Que el/la estudiante sea capaz de profundizar en el análisis de los diferentes factores que confluyen en el proceso compositivo de la obra musical (principios estilísticos, parámetros musicales, relación músico-sociedad) y de conocer cómo se relacionan determinadas cuestiones técnicas con las de otros dominios del arte.

CE-3 - Que el/la estudiante sea capaz de fundamentar la relación existente entre los recursos estilísticos musicales de una obra determinada perteneciente a los siglos XVIII al XX y la corriente estética de pensamiento en la que se inserte dicha obra.

CE-4 - Que el/la estudiante sea capaz de argumentar los fundamentos teóricos de las diferentes corrientes interpretativas actuales aplicadas a los repertorios estudiados de los siglos XVII-XIX.

CE-5 - Que el/la estudiante conozca los elementos que inciden en una ¿reconstrucción musical¿ de repertorio histórico perteneciente a los siglos XVII al XIX.

CE-6 - Que el/la estudiante sea capaz de aplicar los criterios de interpretación historicista a una obra musical propuesta, mediante el estudio y análisis de las fuentes primarias teórico-musicales existentes (tratados y/o ediciones antiguas).

CE-7 - Que el/la estudiante sea capaz de analizar críticamente los factores que convergen en la conformación del oído histórico (como son la afinación, la percepción musical y las tendencias estilísticas) en diferentes repertorios musicales de los siglos XVII al XIX.

CE-8 - Que el/la estudiante sea capaz de desarrollar actividades interpretativas e investigadoras propias del ejercicio profesional de la música, desde diferentes criterios estilísticos y desde diversos enfoques metodológicos, respectivamente.

Actividades Formativas

Actividad Formativa	Horas	Presencialidad
Clases teóricas	16	80
Clases prácticas	12	80
Seminarios	6	100
Máster Class	10	100
Tutorías	43	80
Trabajo autónomo asignatura e-presencial	200	0
Trabajo autónomo asignatura presencial	115	0
Evaluación asignatura e-presencial	4	100
Evaluación asignatura presencial	2	0

Metodologías docentes:

Trabajo autónomo asignatura presencial: 1.- Individual: Estudio de los repertorios que se van a interpretar. 2.- En grupo: Puesta en común y discusión de reflexiones en torno a los repertorios interpretados.

Evaluación asignatura e-presencial: Actividades de evaluación continua en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el desarrollo de la asignatura.

Evaluación asignatura presencial: Informes de evaluación en los que se mide, entre otros, la asistencia a las Master Class propias y a las del resto de alumnos, la dificultad técnica y musical del repertorio interpretado en las Master Class, la evolución del estudiante en la ejecución técnica, adecuación estilística y desarrollo de su originalidad interpretativa.

Clases prácticas: - Desarrollo de actividades formativas en las que se aplican los conocimientos. - Sesiones de discusión y debate entre docentes y estudiantes para el desarrollo de temas específicos sobre las lecciones magistrales.

Seminarios: Desarrollo de un tema complementario de gran interés para la asignatura o el módulo.

Master Class: La dinámica de la Master Class consiste en que el estudiante interpreta de forma individual un repertorio ante su profesor, de tal manera que, al finalizar su interpretación, éste le corrige o sugiere la mejora en aspectos de carácter técnico, mecánico e interpretativo.

Tutorías: 1.- En grupo: - Sesión de recepción de estudiantes y de presentación de las asignaturas. - Sesiones colectivas para planteamiento-respuesta de cuestiones relacionadas

con asignatura y profundización en temas específicos. 2., Individuales: Sesiones para planteamiento de cuestiones particulares por parte de estudiantes.

Trabajo autónomo asignatura e-presencial: 1.- Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información. 2.- En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la realización de tareas y exámenes.

Clases teóricas: - Videos: Clases magistrales/Entrevistas para el desarrollo de los contenidos y el análisis de los mismos. - Videoconferencias: Interacciones audiovisuales entre docentes y estudiantes para el análisis conjunto de contenidos y planteamiento-respuesta de cuestiones.

Sistema de Evaluación:

Sistemas de evaluación	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Portafolio. Evaluación continua	50.0	70.0
Actividad Complementaria	30.0	50.0

Bibliografía:

- Alexander, F. M. (1995). *El uso de sí mismo*. Barcelona: Ediciones Urano.
- Alfonso, J. (1939). *Ensayo sobre la técnica trascendente del Piano*. Madrid: Unión Musical ediciones S.L.
- Apel, W. (1947). *Masters of the keyboard*. Cambridge: Harvard University Press Arnould-Taylor, W. E. (1977). *A textbook on Anatomy and Physiology*. Cheltenham: Ed. Stanley Thornes.
- Bach, C.P.E. (1949). *Essay on the true art of playing keyboard instruments*. London: Casell.
- Barbacci, R. (1996). *Educación de la memoria musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana
- Barenboim, D. (1992). *Una vida para la música*. Buenos Aires: Javier Vergara.
- Barenboim, D. (2008). *El sonido es vida*. Barcelona: Belacqva.
- Baricco, A. (2003). *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*. Madrid: Siruela.
- Barnes, C. (ed.). (2008). *The Russian Piano School. Russian Pianists & Moscow Conservatoire Professors on the Art of Piano*. London: Kahn & Averill.
- Barron J. (2009). *La historia de un Steinway de gran cola*. Barcelona: Alba Editorial.
- Berman, B. (2000). *Notes from the pianist's bench*. New Haven and London: Yale University Press.
- Brendel, A. (2001). *On Music*. London: Robson Books.
- Brown, W. (2009). *Menahem Pressler. Artistry in Piano Teaching*. Bloomington: Indiana University Press.
- Casella, A. (1954). *Il Pianoforte*. Milan: Ricordi.
- Clinkscale, M. N. (1993). *Makers of the piano*. New York: Oxford Univ. press.

- Cook, J. F. (1913). *Great pianists on piano playing*. Philadelphia, Theo. Presser co.
- Copland, A. (2009). *Cómo escuchar la música*. Mexico, D.F.: F.C.E
- Couperin, F. (1991). *L'art de toucher le clavecin*. Edición y versión española de Magdalena Lorenzo Monerri. Murcia: Universidad, secretariado de publicaciones.
- Chiantore, L. (2007). *Historia de la técnica pianística*. Madrid: Alianza Música.
- Deschaussées, M. (2009). *El intérprete y la música*. Madrid: Rialp.
- Díaz, M. y Giráldez, A. (Coords.). (2007). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical*. Barcelona: Editorial Graó.
- Dolge, A. (1911). *Piano and their makers*. New York: Dover publication, Inc.
- Donington, R. (1973). *A Performer's guide to Baroque Music*: Faber & Faber.
- Donington, R. (1982). *Baroque Music: Style and Performance*. London: Faber Music.
- Dorian, F. (1986). *Historia de la ejecución musical*. Madrid: Taurus.
- Eigeldinger, J.J. (1986). *Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils*. Cambridge University press.
- Ferguson, H. (2003). *La interpretación de los instrumentos de teclado. Del S. XIV al XIX*. Madrid: Alianza música.
- Fraser, A. (2003). *The craft of piano playing*. Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, Inc.
- Gallwey, W. T. (2009). *El juego interior del tenis*. Málaga: Ed. Sirio.
- Gat, J. (1980). *The Technique of Piano Playing*. London: Collet's.
- Gerig, R. (2007). *Famous Pianists & their technique*. Bloomington, Indiana: University Press.
- Gillespie, J. (1965). *Five centuries of keyboard music*: Dover Publications.
- Gordon, S. (2003). *Técnicas maestras de piano*. Barcelona: Robinbook.
- Green, B. y Gallwey, W. T. (1987). *The inner game of music*. London: Pan Books.
- Grindea, C. (1995). *Tensions in the performance of music*. New York: Kahn & Averill.
- Hildebrandt, D. (1985). *Pianoforte. "La novela del Piano"*. Barcelona: Ed. Muchnik.
- Hofman, J. (1920). *Piano playing*. Co. Philadelphia: Theodore Presser.
- Hoppenot, D. (1991). *El violín interior*. Madrid: Real Musical.
- Horowitz, J. (1984). *Arrau*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
- Jourdain, R. (1997). *Música, Cerebro e Extase*. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva.
- Katz, M. (2009). *The Complete Collaborator. The pianist as partner*. New York: Oxford University Press.
- LaRue J. (1989). *Análisis del Estilo Musical*. Barcelona: Ed. Labor.
- Leimer, K. & Giesecking, W. (1951). *Rítmica, Dinámica, Pedal*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Lhevinne, J. (1972). *Basic principles in pianoforte playing*. New York: Dover.
- Lines, D. K. (Comp.) (2009). *La educación musical para el nuevo milenio*. Madrid: Ediciones Morata, S. L.

- Maisel, E. (1995). *La técnica Alexander*. Barcelona: Paidós.
- Matthews, D. (1986). *La Música para teclado*. Madrid: Taurus.
- Meyer, L. B. (2001). *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza Música.
- Monsaignon B. (2002). *Sviatoslav Richter Notebooks and Conversations*. Princeton: Princeton University Press.
- Neuhaus, H. (2009). *El arte del piano*. Madrid: Real Musical.
- Nieto, A. (1988). *La digitación pianística: Fundación Banco Exterior*.
- Philipp, L. H. (1982). *Piano technique. Tone, touch, phrasing and dynamics*. New York: Dover.
- Rattalino, P. (1988). *Historia del piano. El instrumento, la música y los intérpretes*. Barcelona: Labor, S. A.
- Rink, J. (1995). *The practice of Performance /Studies in musical interpretation*. Cambridge: University Press.
- Rink, J. (ed). (2006). *La interpretación musical*. Madrid: Alianza Música.
- Rosen, Ch. (2002). *Piano notes*. Londres: Penguin books.
- Rosenblum, S. P. (1991). *Performance practices in Classic Piano Music*. Bloomington: Indiana University Press.
- Rothstein, W. (2002). *El análisis y la interpretación musical*. Quodlibet, 24.
- Rowland, D. (1999). Piano Music and the Keyboard compass in the 1790's): Early Music.
- Sadie, S & Fortune, N. (Ed.) (1980). "Pianoforte". *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London: Macmillan.
- Samson, J.(1988). *Chopin Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sandor, G. (1981). *On piano playing*. New York: Schirmer Books.
- Schonberg, H. C. (1990). *Los grandes pianistas*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
- Strawinsky, I. (1977). *Poética Musical*. Madrid: Taurus ediciones, S. A.
- Taylor, H. (1994). *The Pianist's talent. A new approach to piano playing based on the principles of F. Matthias Alexander and Raymond Thiberge*. London: Kahn & Averill.
- Varró, M. (1997). *Dynamic Piano Teaching*. London: N. Simrock.
- Walker, A. (1983). *Franz Liszt: The virtuoso years 1811-1847*. London: Faber and Faber.