

Universidad Autónoma del Estado de México
Escuela de Artes Escénicas
Licenciatura en Música

Guía Pedagógica:

INSTRUMENTO PRINCIPAL VII: PIANO

Elaboró: Mtra. Marina Vladimirovna Romanova
Shishparynko
Mtro. Horacio Antonio Rico Machuca

Fecha: octubre de
2017

Fecha de
aprobación

H. Consejo académico

H. Consejo de Gobierno

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	3
II. Presentación del programa de estudios	4
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	4
IV. Objetivos de la formación profesional	4
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	6
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	6
VII. Acervo Bibliográfico	9
VIII. Mapa Curricular	13

GUÍA PEDAGÓGICA

I. Datos de identificación

Espacio educativo donde se imparte

ESCUELA EN ARTES ESCÉNICAS

Licenciatura

LICENCIATURA EN MÚSICA

Unidad de aprendizaje

**INSTRUMENTO PRINCIPAL 7 :
PIANO**

Clave

LMU7P5

Carga académica

0

2

2

2

Horas teóricas

Horas prácticas

Total de horas

Créditos

Período escolar en que se ubica

1

2

3

4

5

6

7x

8

9

10

Seriación

Instrumento Principal 6: Piano

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

Curso

Curso taller

Tipo de
UA

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

Modalidad educativa

Escolarizada. Sistema rígido

No escolarizada. Sistema virtual

Escolarizada. Sistema flexible

No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto

Mixta (especificar).

Formación académica común

Licenciatura en Estudios
Cinematográficos 2014

Formación académica equivalente

Unidad de Aprendizaje

Licenciatura en Artes Plásticas
2003

Sociedad y Episteme: epoca moderna y a
Sociedad y Episteme: tendencias
posmodernas

II. Presentación del Programa

La creatividad de un interprete pianista debe de manifestarse libremente y en su totalidad . Para lograr esto es necesario que el ejecutante forme a lo largo de sus estudios las cualidades especificas profesionales, como: dominio de la técnica, conocimientos teóricos y un desarrollado sentido artístico . Mientras más perfecto y versátil es el potencial técnico, más ligera y variada será la realización de una idea interpretativa. Para convertirse en medio de la expresividad artística, la técnica en sí misma tiene que ser artística (no mecánica) e incluir los parámetros rítmicos, dinámicos y de articulación durante el proceso de su formación. Los conocimientos teórico-musicales son una poderosa herramienta de análisis de la estructura de cada obra musical que permite una penetración más cercana en todos los detalles del tejido sonoro.

Este curso es punto culminante en el desarrollo de la seriación de las UA Instrumento Principal: piano . El alumno se prepara para experimentar en la práctica el fenómeno *Recital de piano* con una duración aproximadamente de 45 minutos. La relevancia de aprendizaje consiste en el manejo interpretativo de los diferentes estilos artísticos, su conocimiento estético y adecuada elección de las técnicas expresivas.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación:

SUSTANTIVO

Área Curricular:

EJECUCIÓN

Carácter de la UA:

OBLIGATORIA

IV. Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:

Compilar, analizar e intervenir de manera creativa el fenómeno Sonoro Artístico en México y en el mundo.

Proponer a través de las acciones artísticas la política de la inclusión de cada uno de los individuos en el proceso cultural dentro de la sociedad mexicana.

Descartar fronteras artificiales entre la sonoridad clásica y popular, integrando equitativamente las obras de todos estilos y géneros sin excepción o discriminación.

Combinar los avances científicos y tecnológicos en la utilización de las herramientas e instrumentos de ejecución.

Investigar constantemente los saberes dentro de la física acústica, ingeniería de sonido e informática musical.

Construir la relación transdisciplinaria entre los quehaceres artísticos; vincular el Arte Sonoro con Arte Digital, Artes Plásticas y Los Estudios Cinematográficos dentro de las áreas de producción, investigación y promoción artística.

Destacar el aprendizaje significativo y constructivo, combinando la enseñanza grupal con la tutoría creativa individual.

Proporcionar un bagaje de habilidades y conocimientos dentro de las áreas curriculares marcadas que avalen el título de Licenciado en Música, adecuado en sus contenidos a los niveles internacionales de enseñanza musical superior.

Dirigir al futuro especialista en términos de bioética, es decir como un individuo que se preocupa por la conservación del entorno cultural como principal factor de supervivencia del género humano en la sociedad globalizada (UNESCO).

Configurar un sentido de identidad y pertenencia a la Licenciatura como a la propia UAEM.

Construir en el estudiante y en el profesor la actitud de agradecimiento hacia la sociedad mexicana que a través de las instituciones públicas, que administran su recurso, invierte en la educación gratuita de su futuro especialista. Por lo tanto el servicio social y las prácticas profesionales se tienen que tomar como actividades centrales e integradoras de la carrera.

Destacar con debido orgullo y respeto la Cultura y el Arte mexicano tanto histórico como contemporáneo sin prejuicios; elevar la calidad de la producción artística, utilizando los conocimientos y las herramientas actualizadas dentro del entorno mundial globalizado

Objetivos del núcleo de formación:

Sustantivo: Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y

axiológico del campo de conocimiento de la profesión.

Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo; los principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o preparación del trabajo que permita la presentación de la evaluación profesional.

Objetivos del área curricular o disciplinaria:

Ejecución: Preparar para el grado superior el manejo del instrumento elegido como principal en la modalidad “solista” y en los conjuntos instrumentales, vocales y medios digitales; lograr sonorizar la producción musical de cualquier época y estilo; utilizar en forma adecuada el piano como herramienta universal dentro de las actividades de la Licenciatura.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Interpretar con competencia las obras mayores del repertorio demostrando manejo del carácter, la forma, el lenguaje, el estilo y la expresión, producto de una avanzada técnica instrumental adecuada al lenguaje musical.

Evaluar las habilidades de interpretación musical del alumno en un recital académico mediante la ejecución de un programa formado por dos movimientos contrastantes de una obra de J.S.Bach, primer movimiento o segundo y tercero de un concierto o sonata, y dos piezas contrastantes.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización.

Unidad 1. Repertorio técnico pianístico del Romanticismo y siglo XX

Objetivo general: Profundizar en el perfeccionamiento y dominio artístico de la interpretación pianística, mediante la aplicación de ejercicios técnicos de gran complejidad y selección de repertorio adecuado: Ejercicios técnicos y Estudios.

Preparar los contenidos para el examen técnico correspondiente al Primer Parcial (escalas y estudios). Desarrollar las habilidades de memorización y comprensión del texto musical, así como de diferentes estilos interpretativos .

Temáticas.-

1.1 Dos escalas en dobles notas (en terceras y sobre tonos en tecla blanca o negra)

1.2 Dos escalas en octavas y en octavas sucesivas (mismos tonos que escalas en dobles notas).

1.3 Once arpeggios (sobre 4 tonos diferentes y en tecla blanca: Fa, Sol, La y Si).

1.4 Un Estudio de virtuosismo como mínimo (elegido a criterio del profesor).

Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.

La pedagogía pianística contemporánea está apoyada en las metodologías que conformaron en el siglo XX el nuevo sistema de enseñanza del arte pianístico, a veces llamado como “escuela psicotécnica” (Busoni, Hoffmann, Nikolaev, Neuhaus, Kogan, Cortot, Savshinsky, Schnabel, Giesecking etc). Ese sistema, en sus variables, confirma la importancia de la formación de los automatismos interpretativos, al mismo tiempo que la libertad y diversidad de los movimientos pianísticos, se establece la prioridad de las imágenes auditivas en el proceso del desarrollo de los recursos técnico-interpretativos y expresivo-artísticos.

También se utilizara el fenómeno de *análisis interpretativo*, que se dedica a formar el aparato categórico de un sistema analítico que funciona como método de estudio dentro del campo interpretativo pianístico. Como recursos teóricos se trabajan libros escritos por teóricos de la interpretación pianística, como: Hugo Riemann, Natalia Koryhalova, Isaya Braudo, Samuil Feinberg, Alexeev, Nikolaev, Fishman, Alfred Cortót, Glenn Gould, Hoffman, Leo Oborin, Dichler, asimismo, partituras de Henry Purcel, S. Rachmaninov, Beethoven, Chopin, Liszt, Stravinsky, Ravel, Debussy, entre otros.

Actividades para el aprendizaje

Inicio	Desarrollo	Cierre
Busqueda de una correcta postura del aparato pianístico que asegura la comodidad y natural producción del sonido	Aplicación de las sensaciones fisiológicas sintonizadas al material pedagógico de la ejercitación técnica pianística	Perfeccionar y pulir la ejecución de la obra, incluyendo escalas, hasta obtener automatismo en las habilidades motrices pianísticas .
Tiempo	Tiempo	Tiempo
1 semana (2 horas por alumno)	5 semanas (10 horas por alumno)	2 semanas (4 horas por alumno)

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)

Escenarios	Recursos
SALON DE PIANO AUDITORIO	PIANO PARTITURAS METRÓNOMO

Unidad 2. Fenómeno del *Recital pianístico*

Objetivo general: Preparación del repertorio para examen de aptitudes (línea de acentuación como solista de Instrumento Principal Piano). Recital pianístico, con duración de tiempo aproximado: 45 minutos a 1 hora.
Preparar los contenidos para el examen correspondiente al Segundo Parcial.
Presentar concierto académico en los tiempos estipulados por la Academia del Área de Ejecución, con un mínimo de dos obras.

Temáticas.-

- 2.1 Preludio y Fuga o Ciclo del período Barroco (elegida a criterio del profesor)
- 2.2 Un Estudio de Virtuoso como mínimo (elegido a criterio del profesor).
- 2.3 Un primer movimiento rápido de Sonata o Concierto; o Tema con Variaciones del período Clásico (elegido a criterio del profesor).
- 2.4 Una obra, Ciclo, o Tema con Variaciones a libre elección: Período Romántico, Siglo XX, Repertorio Latinoamericano, o de Compositor Nacional Mexicano (elegido a criterio del profesor).

Métodos, estrategias y recursos para la enseñanza.-

La pedagogía pianística contemporánea está apoyada en las metodologías que conformaron en el siglo XX el nuevo sistema de enseñanza del arte pianístico, a veces llamado como “escuela psicotécnica” (Busoni, Hoffmann, Nikolaev, Neuhaus, Kogan, Cortot, Savshinsky, Schnabel, Gieseking etc). Ese sistema, en sus variables, confirma la importancia de la formación de los automatismos interpretativos, al mismo tiempo que la libertad y diversidad de los movimientos pianísticos, se establece la prioridad de las imágenes auditivas en el proceso del desarrollo de los recursos técnico-interpretativos y expresivo-artísticos.

También se utilizara el fenómeno de *análisis interpretativo*, que se dedica a formar el aparato categórico de un sistema analítico que funciona como método de estudio dentro del campo interpretativo pianístico. Como recursos teóricos se trabajan libros escritos por teóricos de la interpretación pianística, como: Hugo Riemann, Natalia Koryhalova, Isaya Braudo, Samuil Feinberg, Alexeev, Nikolaev, Fishman, Alfred Cortót, Glenn Gould, Hoffman, Leo Oborin, Dichler, asimismo, partituras de Henry Purcel, S. Rachmaninov, Beethoven, Chopin, Liszt, Stravinsky, Ravel, Debussy, entre otros.

Actividades para el aprendizaje

Inicio	Desarrollo	Cierre
Lectura de los textos musicales y elaboración de un diseño interpretativo	Superación de las dificultades técnicas y profundización del	Encarnación del diseño interpretativo en la ejecución de la obra

	conocimiento del contenido semántico de las obras estudiadas: la búsqueda de los medios expresivos pianísticos para una realización adecuada de la imagen auditiva (digitación, sonido adecuado al estilo, entonación y articulación, uso del pedal)	estudiada y presentación pública final
Tiempo	Tiempo	Tiempo
2 semanas (4 horas por alumno)	4 semanas (8 horas por alumno)	2 semanas (4 horas por alumno)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos
SALON DE PIANO AUDITORIO BIBLIOTECA FONOTECA		PIANO PARTITURAS METRÓNOMO LIBROS GRABACIONES

VII. Acervo bibliográfico

BÁSICO	
SHIRINSKAYA N. (1980) <i>Escalas y arpegios</i> , Sovetsky Kompozitor, Moscú.	
PARTITURAS DE EDICIONES BREITKOPF, ALEMANIA:	
SCRYABIN	OBRAS PARA PIANO
RACHMANINOV	OBRAS PARA PIANO
DEBUSSY	OBRAS PARA PIANO
MENDELSSOHN	OBRAS PARA PIANO
CHOPIN	OBRAS PARA PIANO
LIZST	OBRAS PARA PIANO
SCHUMANN	OBRAS PARA PIANO
BRAHMS	OBRAS PARA PIANO
SCHOSTAKOVITCH	OBRAS PARA PIANO
TCHAIKOVSKY	OBRAS PARA PIANO

BARTOK	OBRAS PARA PIANO
SCHONBERG	OBRAS PARA PIANO
LIGETI	OBRAS PARA PIANO
KAPUSTIN	OBRAS PARA PIANO
PONCE	OBRAS PARA PIANO
VILLANUEVE	OBRAS PARA PIANO
IBARRA	<i>OBRAS PARA PIANO</i>
MONCAYO	<i>OBRAS PARA PIANO</i>
REVUELTAS	OBRAS PARA PIANO
GINASTERA	OBRAS PARA PIANO
LECUONA	OBRAS PARA PIANO

COMPLEMENTARIO:

ALTENMÜLLER Eckart (2006) WIESENDANGER Mario, KESSELRING Jürg. *Music, motor control and the Brain*. Oxford, University Press.

CHIANTORE, Luca (2001) *Historia de la Técnica Pianística*. Alianza editorial. Madrid.

COOK, Nicholas (1999) *A Guide to Musical Analysis*, Oxford University Press.

HOFFMANN, I.(2007) *Interpretación Pianística. Respuesta a las preguntas sobre la interpretación pianística*. Ed. Clásica XXI. Moscú

NEUHAUS Henrich (2002) *El arte del piano*. Real Musical, Madrid

CORTOT Alfred (1934) *Curso de interpretación*, compilado y redactado por Jeanne Thieffry, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1934

BUSONI Ferruccio (2004) *Pensamiento musical*, Selección, traducción y prólogo Jorge Velazco, UNAM, México

ROSEN Charles (2004) *Piano Notes. The World of the Pianist*. Free Press, New York-London-Toronto-Sydney

LEIMER-GIESEKING (1951) *Rítmica, dinámica, pedal y otros problemas de la ejecución pianística*, Ricordi, Buenos Aires

LEIMER-GIESEKING (1950) *La moderna ejecución pianística*, Ricordi, Buenos Aires

Malinkovskaya A. (2005) *La aula del instrumento principal: el arte de entonación pianística* Vlado, Moscú

Maykapar S. (2006) *Interpretación musical y pedagogía*, Music Production International

Ihmanitsky M. (2014) *Lo nuevo sobre articulación y pronunciación en entonación musical* Academia Musical de Rusia Gnesiny, Moscú

LIBERMAN E. (1988) *Trabajo creativo pianístico sobre el texto de autor* Muzyka, Moscú

Bibliografía que se encuentra en la Biblioteca de la EAE:

La personalidad creadora BF 698 .M36

A history of musical style ML 160 .C76

Fundamentos de la historia de la música ML 161 .D35

MATERIAL VIDEOGRAFICO:

https://www.youtube.com/watch?v=85KJkpbh_us

https://www.youtube.com/watch?v=oiVRwRGc_L8

<https://www.youtube.com/watch?v=sCO6lz3DxnA>

https://www.youtube.com/watch?v=ml5YmyYJp_8

<https://www.youtube.com/watch?v=8ELwCdgGQLQ>

https://www.youtube.com/watch?v=NK-TKZ-ej_w

<https://www.youtube.com/watch?v=kD4T-rNklsY>

https://www.youtube.com/watch?v=3mBzp5_yR18

<https://www.youtube.com/watch?v=14dwegqniNg>

<https://www.youtube.com/watch?v=14dwegqniNg>

<https://www.youtube.com/watch?v=bHOdbCuBd5g>

UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

ESCUELA DE
ARTES
ESCÉNICAS

LICENCIATURA EN
ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

<https://www.youtube.com/watch?v=bHOdbCuBd5g>

<https://www.youtube.com/watch?v=r9vUgmx1vo>

<https://www.youtube.com/watch?v=WSbjHvsUoo0>

<https://www.youtube.com/watch?v=0iZ9La-6Fok>

<https://www.youtube.com/watch?v=Q1iUdM5k5Hc>

<https://www.youtube.com/watch?v=yfJVpj13wJM>

<https://www.youtube.com/watch?v=iVhxqEN9j7k>

https://www.youtube.com/watch?v=Q2WRzmSf_PA

<https://www.youtube.com/watch?v=3JdstqTt-Bw>

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

LICENCIATURA EN ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS

VIII. MAPA CURRICULAR

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

Licenciatura en Música

3.9 MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA 2014

PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10
Armonía I 1 3 4 5	Armonía II 1 3 4 5	Armonía aplicada a la composición I 1 5 7	Armonía aplicada a la composición II 1 5 7	Cultura y fenómeno artístico en la antigüedad y edad media 4 0 4 5	Cultura y fenómeno artístico en el Renacimiento y Barroco 4 0 4 5	Cultura y fenómeno artístico de 1750 a 1945 4 0 4 5	Cultura y fenómeno artístico en la posmodernidad 4 0 4 5	Remix aplicado a la producción audiovisual 4 4 4 4	
Morfotécnica instrumental 2 2 4 6	Ensembles instrumentales dúos y tríos 0 2 2 2	Ensembles instrumentales: cuartetos y quintetos 0 2 2 2	Orquesta de cámara 1 0 2 2 2	Orquesta de cámara 2 0 2 2 2	Sinfonietta 1 0 2 2 2	Sinfonietta 2 0 2 2 2	Gestión y promoción del Arte Sonoro 2 4 6 6	Prácticas docentes 0 2 2 2	
Entrenamiento audiovisual y medios digitales I 0 4 4 4	Entrenamiento audiovisual y medios digitales II 0 4 4 4	Entrenamiento audiovisual y medios digitales III 0 4 4 4	Psicología aplicada a la Música 2 0 4 4	Polfonía 1 3 4 5	Polfonía aplicada a la composición I 1 5 6 7	Polfonía aplicada a la composición II 1 5 6 7	Investigación del fenómeno sonoro I 0 4 4 4	Investigación del fenómeno sonoro II 0 4 4 4	
Optativa 1 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 2 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 3 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 4 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 5 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 6 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Optativa 7 núcleo sustantivo 0 2 2 2	Proyecto Integrado I: Música aplicada en medios artísticos 0 4 4 4	Proyecto Integrado II: Música aplicada en medios artísticos 0 4 4 4	
Fonética de lenguas extranjeras I 1 1 2 3	Inglés 5 2 2 4 6	Inglés 6 2 2 4 6	Inglés 7 2 2 4 6	Inglés 8 2 2 4 6	Pedagogía aplicada a la Música 4 0 4 8	Fundamentos de la técnica instrumental 1 1 2 3	Narrativa sonora y semiótica musical 1 1 3 5	Ética profesional 2 0 2 4	
Creación sonora y literatura musical en el Barroco y Clasicismo 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical en el Romanticismo 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical de 1870 a 1920 2 4 6 8	Creación sonora y literatura musical contemporánea 2 4 6 8	Procedimientos de instrumentación 1 3 4 5	Procedimientos de instrumentación aplicados a la composición I 1 3 4 5	Procedimientos de instrumentación aplicados a la composición II 1 3 4 5	Sampleo 0 4 4 4		
Piano aplicado I 0 2 2 2	Piano aplicado II 0 2 2 2	Reducción de partituras al piano 0 6 6 6	Reducción de partituras al piano II 0 6 6 6	Reducción de partituras al piano III 0 6 6 6	Reducción de partituras al piano IV 0 6 6 6	Reducción de partituras al piano V 0 6 6 6			
Sociedad y Episteme: antigüedad 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: edad media 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: época moderna 1 2 3 4	Sociedad y Episteme: tendencias posmodernas 1 2 3 4	Análisis de estructuras musicales 2 2 4 6	Análisis formal aplicado a la composición I 0 4 4 4	Análisis formal aplicado a la composición II 0 4 4 4			
Acústica 1 1 2 3	Acústica aplicada a la Música 1 1 2 3	Manejo de frecuencias sonoras 0 2 2 2	Ensembles corales 0 2 2 2	Coro a capella 0 2 2 2	Obra oratoria 0 2 2 2	Crítica sobre la Música y su impacto social 0 2 4 6			
Narrativa ficcional 0 2 2 2	Narrativa mitológica 0 2 2 2	Texto dramaturgico 1 2 2 2	Texto poético 0 2 2 2	Cambios de los paradigmas literarios 0 2 2 2	Tendencias de la narrativa pos moderna 0 2 2 2	Síntesis 1 3 3 5			
Técnica vocal 0 2 2 2	Conjuntos vocales 0 2 2 2	Conjuntos corales 0 2 2 2	Masterización 0 2 2 2			Optativa 1 núcleo integral 0 4 4 4	Optativa 3 núcleo integral 0 4 4 4		
Manejo de software musical 0 2 2 2	Digitalización de partituras 0 2 2 2					Optativa 2 núcleo integral 0 4 4 4	Optativa 4 núcleo integral 0 4 4 4		
Fonética de lenguas extranjeras 2 1 1 2 3									
HT 8 HT 27 TH 35 CR 43	HT 8 HT 29 TH 37 CR 45	HT 6 HP 33 TH 39 CR 45	HT 8 HP 29 TH 37 CR 45	HT 10 HP 24 TH 34 CR 44	HT 10 HP 26 TH 34 CR 46	HT 10 HP 28 TH 38 CR 48	HT 7 HP 27 TH 34 CR 41	HT 2 HP 24 TH 26 CR 28	HT - HP - TH - CR 30

Práctica profesional

30

Elaboró

Mtra. Marina Vladimirovna Romanova
Shishparynko
Mtro. Horacio Antonio Rico Machuca

Fecha

Octubre 2017

Fecha de aprobación

H. Consejo Académico

H. Consejo de Gobierno