

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: Piano Funcional III
En inglés: Functional Piano III
Código: PFUN391-203-1 - Primer Semestre 2024

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Dpto. de Música
Número de Créditos SCT – Chile:	4
Horas de trabajo presencial y no presencial:	Presencial: 1 hora / No Presencial: 5 horas
Ámbito de Formación:	Creación y Docencia
Línea de Formación:	Básica
Nivel formativo:	III
Carácter del curso:	Obligatorio
Requisitos:	Piano Funcional II

Propósito General del Curso

Actividad curricular práctica de nivel intermedio avanzado, que busca potenciar las destrezas técnicas de ejecución instrumental, el desarrollo lector, el desarrollo tonal y armónico y la interpretación autónoma de repertorio. Todas estas destrezas serán desarrolladas en contextos de mayor complejidad analítica, velocidad y habilidades audio-motrices y musicales. La metodología es individual y se llevará a cabo mediante la orientación directa del profesor sobre las respuestas del/de la estudiante. En consecuencia, los aprendizajes medulares de esta actividad curricular son: lectura, desarrollo técnico, desarrollo autónomo de repertorio, uso funcional de las destrezas pianísticas para la composición. Al finalizar el curso el estudiante ejecutará correctamente las propuestas anteriores de acuerdo a las posibilidades individuales, sobre un mínimo de rendimiento que lo habilite para las etapas superiores de la asignatura.

Competencias

C.1.4 Desarrollar aspectos de la armonía, lectura musical y de interpretación por medio de la práctica instrumental.

Sub-competencias

SC1.4.1: Dominando la escritura musical en sus diversos parámetros.

SC1.4.2: Comprendiendo el funcionamiento y las posibilidades de los instrumentos tradicionales de la música occidental de tradición escrita e instrumentos vernáculos.

SC1.4.3: Analizando formas, estilos y procedimientos de diversas músicas, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.

Sub-competencias específicas

SC1.4.1.1: El/la estudiante lee a primera vista y ejecuta eficazmente partituras para piano con inmediatez y fluidez.

SC1.4.2.1: Ejecuta hábilmente en el piano ejercicios y estudios técnico-mecánicos, propios de la práctica instrumental.

SC1.4.3.1: Emplea el piano como herramienta de apoyo para comunicar el plan tonal y armónico de una obra.

SC1.4.3.2: Construye de manera autónoma la performance terminada de un repertorio pianístico, analizando y explicitando sus distintos componentes.

SC1.4.3.3: El estudiante vincula su interpretación con la expresión coreográfica de una performance de baile.

Competencias genéricas

1. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico.

2. Capacidad de comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales.

3. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad.

Resultados de Aprendizaje

*Al finalizar el semestre el/la estudiante deberá conocer y aplicar en el teclado los aspectos y procesos relativos a:

- Unidad 1: **Aspecto técnico**, que implica un avance de mayor complejidad en la ejecución de estudios técnicos de nivel medio avanzado.
 - Ejecutar estudios técnicos de complejidad mecánica, por medio de ejercicios de posición fija de la mano, extensión con arpegios, y de notas dobles; con el fin de lograr precisión, dexteridad, agilidad y fortaleza articularia de los dedos.
- Unidad 2: **Bases tonales y armónicas**, que implica la comprensión del tono de Do# y Fa# menores, y sus propiedades armónicas.
 - Ejecutar los tonos de Do# y Fa#, mediante escalas, arpegios y acordes para la comprensión de las características propias de estos tonos.
 - Aplicar procedimientos armónicos, tales como: cadencias, formulación de secuencias armónicas y reducción armónica de una partitura, para realizar enlaces dentro del contexto armónico a 4 voces y funcionalizarlos en el ámbito de la improvisación.
- Unidad 3: **Aspecto lector**, que implica ejercitar la destreza de descifrar partituras a primera vista.
 - Descifrar partituras a primera vista, cautelando la precisión y fluidez rítmica, para el incremento de las destrezas lectoras.
- Unidad 4: **Repertorio**, que implica la preparación autónoma de diversas obras escritas para piano, con énfasis en la música occidental de tradición escrita.
 - Preparar de manera autónoma la interpretación de diversas músicas escritas para piano, a través del análisis de las características de estilo, forma, procedimientos compositivos y de expresión, con el propósito de:
 - Favorecer el contacto con experiencias sonoras diversas, pertenecientes a los diferentes estilos musicales hasta la actual música contemporánea, desarrollando, así, el hábito de escucha y de juicio crítico.
 - Identificar en las obras ejecutadas las herramientas y recursos compositivos para el piano desde una perspectiva histórica hasta las tendencias más actuales.
 - Incrementar en el estudiante las destrezas y habilidades técnico-musicales de ejecución instrumental propias de cada estilo y compositor, incluyendo las requeridas aún por la música más novedosa.
 - Contribuir a la formación de criterios acerca de la interpretación musical y su valoración, según las tendencias conocidas, en términos de sensibilidad musical y artística.

- Unidad 5: **Vínculo con el medio**, que implica participar en proyectos musicales que se desarrollan comúnmente en el medio artístico.

-Desarrollar herramientas básicas de gestión aplicables a proyectos artísticos que se realizan en diferentes contextos sociales y culturales, para acercar al estudiante al medio profesional artístico.

Saberes/Contenidos

Este semestre se desarrollarán los contenidos de:

Unidad 1: **Técnica**

- Dexteridad, agilidad y fortaleza digital. Estudios o ejercicios en ámbito de quinta., tales como:
“Icons” n°6 (Rautavaara)
“Gradus ad Parnassum” n°16-17 (Clementi) o similares.
- Dexteridad digital en extensión. Estudios o ejercicios con arpeggios de séptima, tales como:
“Estude” n°1 (Rautavaara)
“Clavecín Bien Temperado” Vol.1, Preludio en Sib mayor (Bach) o similares.
- Precisión técnica de notas dobles. Por ejemplo: “Preludios Americanos” n°6-7 (Ginastera)
“Pianista Virtuoso” n°48-49 (Hanon) o similares.
- Dexteridad contrapuntística. Por ejemplo: “Ejercicios progresivos” n°1 en adelante (Pishna)
“Clavecín Bien Temperado” Vol.1, Preludio en Si mayor (Bach)

Unidad 2: **Bases Tonales. Tonos de Do# y Fa# menores**

- Escalas y arpeggios en ámbito de 4 octavas, coordinados en contrapunto a la décima, en distintas direcciones, y en articulaciones y ritmos diversos.
- Progresión de secuencias armónicas con acordes en sexta, con modulaciones enarmónicas y puntos cadenciales con acordes de V₁₃ y de sexta aumentada.
- Reducción armónica de la “Sonata Fantasía” en Do# menor de Beethoven, explicitando su plan tonal-armónico.

Unidad 3: **Lectura a Primera Vista**

- Mikrokosmos Vol. III-IV-V (Bártok) o similares en nivel de lectura y motricidad rítmica.

Unidad 4: **Repertorio**

- Barroco: “Clavecín Bien Temperado” Vol.1, Preludios en Sib mayor y Si mayor (Bach)
- Clásico: Sonata n°5 en Dom (Beethoven)
Sonata n°12 en FaM, 3°mov. (Mozart)
- Romántico: Capricho en Fa#m (Brahms)
Polonesa n°1 en Do#m (Chopin)

Fantaisie Impromptu Op.66 en Do#m (Chopin)

- Moderno: Children's Corner n°1 (Debussy)
 - "Ostinato" (Bártok)
 - "Danza de la Molinera" (De Falla)
 - "Danza Ritual del Fuego" (De Falla)

Unidad 5: **Participación en la organización y desarrollo de eventos musicales**, tales como:

- "Festival de Música Contemporánea" de la Facultad de Artes, Universidad de Chile
- "Concierto Septafonía" del Colectivo Niebla de la Facultad de Artes, Universidad de Chile
- "Encuentro Musical Interdisciplinario en Torno al Piano" de la Facultad de Artes, Universidad de Chile
- "Concurso Alepp"

Metodología

La metodología individual se llevará a cabo mediante la orientación del profesor sobre las respuestas de aprendizaje musical del estudiante. Esto involucra audición de las obras, ejecución técnica fragmentada de trozos, enfoque analítico de las dificultades, y audición diferida de distintos aspectos musicales.

Evaluación

Los tópicos a evaluar son: **Lectura, Técnica, Bases Toniales y Procedimientos Armónicos**

✓ LECTURA:

Lectura de Repertorio. *Dos evaluaciones en el semestre de obras de distintos estilos.*

- Que implica decodificar con exactitud todos los signos de una partitura en el piano, en tiempo fluido y estable.

Repertorio de Estilo. *Dos evaluaciones en el semestre.*

- Que implica preparar la ejecución de obras de manera autónoma en base a un análisis de estilo, forma, procedimientos compositivos y de significación expresiva, debiendo el estudiante graficar dicho análisis en la partitura y explicarlo.

Lectura a Primera vista. *Una evaluación por mes de trozos seleccionados de obras de distintos estilos.*

-Que implica leer por primera y única vez un trozo de música con inmediatez, precisión rítmica y fluidez.

✓ TÉCNICA:

Estudios Técnicos. *Una evaluación de tres estudios.*

-Consistente en ejecutar estudios de velocidad, con exactitud rítmica y fluidez.

✓ BASES TONALES Y PROCEDIMIENTOS ARMÓNICOS:

Análisis Armónico.

- Que implica la exposición del plan tonal de una obra y sus relaciones armónicas, ejecutada a la manera de reducción armónica. El/la estudiante debe registrar su análisis armónico en la partitura.
- Creación de un ejercicio musical tomando en cuenta las características tonales y armónicas descritas en el análisis anterior y de las ejercitaciones de secuencias armónicas.

*Cada evaluación tendrá una ponderación del 50% en la calificación final. Para esto, cada evaluación deberá tener una calificación igual o superior a 4.0. En caso de no alcanzar la nota mínima para promediar, el/la estudiante puede optar por repetir la evaluación hasta en dos oportunidades más.

Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0. Cumplir con el requisito mínimo de asistencia del 80%.

Palabras Claves

Higiene de la práctica, Significación expresiva, Modulación enarmónica, Reducción armónica, Acorde de sexta aumenta

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>*REPERTORIO DE INTERPRETACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bach: Clavecín bien Temperado ➤ Beethoven: Sonata ➤ Mozart: Sonata ➤ Brahms: Capricho ➤ Chopin: Polonesa Fantaisie Impromptu ➤ Debussy: "Children's Corner" ➤ De Falla: "El sombrero de tres picos" <p>*REPERTORIO TÉCNICO-MECÁNICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pischna: "Ejercicios progresivos" ➤ Hanon: "Pianista virtuoso" ➤ Clementi: "Gradus ad Parnasum" ➤ Ginastera: "Preludios Americanos" ➤ Rautavaara: "Estudios" "Icons" 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alfredo Casella: "El Piano", cap. VI