RCSMM · REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Pianista Acompañante y Repertorista

GUÍA DOCENTE DE

Reducción/Transporte

CURSO 2018-2019

Dirección General de Universidades e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 3
Núm. horas lectivas: 90 (15 presenciales + 75 trabajo autónomo)
Idioma en que se imparte: Español e Inglés
Breve descriptor: Lenguaje musical. Elementos y funciones. Ejercicios de aplicación práctica de la Improvisación. Recursos y Estilo.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: Álvaro Guijarro Pérez

Breve currículo: Titulado superior de Piano, Composición e Improvisación por el RCSMM. Como intérprete, conciertos como solista y en formaciones de cámara y orquesta, contribuyendo a la labor de difusión de la música contemporánea en festivales, grabaciones y medios audiovisuales.
Como compositor ha estrenado obras orquestales, de cámara y de piano; Socio fundador de la Asociación Madrileña de Compositores y Compositoras.
Como docente, ha impartido cursos de Improvisación, Lectura y Análisis. Conferencias en congresos de Análisis, Improvisación y Etnomusicología.
Investigación en Etnomusicología.
Profesor superior de Improvisación y Acompañamiento en el RCSMM.

Correo electrónico: alvaroguijarro@hotmail.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Generales:
1. Comprensión profunda del Lenguaje
2. Capacidad analítica
3. Capacidad auditiva, receptiva e interna
4. Capacidades de Repentización, Descodificación y Traslación
4. Aptitud interpretativa. La Repentización (Reducción de partituras) como fundamento de la Interpretación.

Transversales:
1. Interpretación
2. Creatividad
3. Capacidad de análisis y síntesis
4. Aprendizaje autónomo
5. Capacidad de gestión de la información
6. Razonamiento crítico
7. Adaptación a nuevas situaciones
8. Capacidad de organización y planificación
9. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
10. Habilidades en las relaciones interpersonales

Específicas:
1. Pre-Lectura: Audición interna y comprensión del lenguaje y sus estructuras.
2. Capacidad analítica general de la armonía, forma, melodía y ritmo desde la repentización interna.
3. Capacidad analítica reductiva desde la primera vista.

4. Capacidad de Lectura de instrumentos transpositores.
5. Habilidades en la síntesis armónico-melódica, elección y adaptación pianística de las familias de instrumentos orquestales presentes el la partitura.
6. Habilidad reductiva general en la adaptación pianística de la partitura orquestal y de cámara.
7. Práctica de orquestación desde la partitura pianística.

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA

C1 – Practicar la audición interna para alcanzar profunda comprensión del lenguaje y sus estructuras.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Lee interiormente partituras con rapidez, incluyendo aquellas que exigen transposición.
1.2. Desarrolla las facultades de comprensión espontánea e intuitiva del Lenguaje.
1.3. Desarrolla la agilidad para trasladar el código escrito al lenguaje sonoro a través del instrumento.

C2 - Emplear el análisis reductivo para la asimilación rápida en la Repentización.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
2.1. Emplea la herramienta analítica en la comprensión e interiorización del Lenguaje.
2.2. Adquiere los recursos necesarios para la lectura.
2.3. Desarrollar la agilidad para trasladar el código escrito al lenguaje sonoro de audición interna.

C3 - Asimilar los procedimientos técnicos de la Transposición.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3.1. Resuelve ejercicios de transposición al Piano
3.2. Domina la lectura de las partes de instrumentos transpositores

C4 - Reducción escrita y práctica (al instrumento) de partituras de diferentes géneros: obras de cámara, de orquesta, vocales, y cualquier agrupación instrumental, vocal o mixta.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.1. Conoce procedimentalmente y domina los diferentes estilos musicales clásicos, y los diferentes estilos musicales populares o de tradición oral, desde la partitura orquestal o instrumental.
4.2. Repentiza, asimila e interioriza los diferentes lenguajes de cada compositor, imprescindible en la interpretación del repertorio pianístico.

C5 - Adaptar pianísticamente la escritura orquestal/orquestación de la interpretación pianística.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.1. Describe los elementos de los diferentes lenguajes y estilos, la orquestación y las características de la partitura.
5.2. Perfecciona la técnica instrumental, ligada a la Reducción de partituras.
5.3. Refuerza y enriquece la capacidad de interpretar desde el conocimiento profundo de los lenguajes.
5.4. Adquiere la herramienta de la Reducción imprescindible para el campo de la Composición y la Dirección.

C6 - Aplicar la Improvisación a la práctica de la Repentización-Reducción.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
6.1. Reacciona aplicando técnicas de improvisación a situaciones de lectura a primera vista exigentes.

C7 - Aplicar la Reducción como herramienta para el Acompañamiento pianístico.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
7.1. Optimiza la capacidad de Reducción y Repentización (Transposición).

4. CONTENIDOS

CONTENIDOS PREPARATORIOS

De Lenguaje:
Elementos y Funciones (desde el análisis): Armonía, Forma, Ritmo, Melodía, Textura tímbrica. Desarrollo del Contrapunto.
Ejercicios preparatorios (desde las características de cada estilo): Lectura y audición interna de armonías, funciones, células y esquemas armónicos, líneas melódicas y de bajo, y de secciones completas de la partitura.

De Recursos:
Procesos de interiorización, descodificación, estrategias de estilo.

De Estilo:
Procedimientos compositivos, de desarrollo, de progresión.
Evolución de los parámetros del estilo, en su expresión clásica y moderna.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

De Comprensión y Síntesis:
- Prácticas desde los recursos de Lectura: Distinción de categorías (célula temática, bajo, relleno armónico, desdobles, tímbrica).
- Prácticas desde los recursos de Lectura/Reducción a estructuras (rítmicas, armónicas).
- Prácticas desde los recursos de Lectura en alto grado de reducción.

De Interpretación-Lectura:
- Prácticas desde los recursos de Lectura de obras de cámara/orquesta/vocales (Reducción) en diferentes estilos.

De Reducción:
- Prácticas de Reducción con ejercicios específicos en el instrumento: Transposición, distinción de las categorías estructurales (constructivas), predicción (armónica, melódica, rítmica, formal), detección de ornamentación secundaria a la estructura, fluidez.
- Prácticas de reducción auditiva (sin partitura).
- Ejercicios de transposición.
- Prácticas de reducción de partituras de diferente nivel de dificultad.
- Reducción en grupo.
- Reducción escrita.
- Reducción/arreglo para formación instrumental.
- Práctica al instrumento de la aportación de material sonoro orquestal a la partitura pianística (enriquecimiento/"orquestación" al instrumento).

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Conocimiento y dominio del Lenguaje
- Análisis desde diferentes enfoques, práctica desde los recursos.
- Primer análisis reductivo y sintético, análisis de las categorías musicales, lectura rápida de partituras sencillas de cámara/orquesta, reducción a estructuras.
- Transposición. Lectura de cifrados.

Desarrollo de capacidades de reducción:
- Prácticas de reducción de partituras de cámara/orquestales en diferentes estilos; aplicación de los recursos adquiridos.
- Prácticas de reducción de secciones parciales por familias de instrumentos de la partitura, y posterior unificación atendiendo a las posibilidades de simplificación.
- Reducción (reproducción) desde la audición de obras orquestales (sin partitura).
- Ejercicios de Transposición. Lectura de cifrados.
- Reducción escrita, y arreglos para formaciones instrumentales.

La Improvisación como función para la Reducción:
- Ejercicios en la Improvisación de predicción armónica, rítmica, melódica, formal, en el ejercicio de la reducción.
- Reducción al instrumento apoyada en la Improvisación.
- La Improvisación como predicción en la Transposición.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua, desglosada la ponderación en los siguientes sistemas de evaluación. Se definen dos sistemas, atendiendo a la asistencia:

1) Si la asistencia supera el 80%, permitiendo por ello la evaluación continua (ordinaria), el sistema de evaluación consistirá en:

- Prácticas durante el periodo lectivo, 40%: Las prácticas se han detallado previamente, en el apartado anterior (nº 5).

- Concierto final de curso, 60%: Se realizará una reducción repentizada, en estilo clásico-romántico o en otros estilos no clásicos o géneros (partituras de banda, de orquestas de cámara o de agrupaciones modernas), a partir de una partitura a elección. El fragmento a reducir tendrá una duración aproximada entre 2 y 3 minutos, pudiendo exceder el tiempo en casos necesarios.

2) Si la asistencia no supera el 80%, no permitiendo la evaluación continua (ordinaria), el sistema de evaluación consistirá en:

- Examen final, 100%: Constará de un ejercicio: Reducción repentizada, en estilo clásico-romántico o en otros estilos no clásicos o géneros (partituras de banda, de orquestas de cámara o de agrupaciones modernas), a partir de una partitura dada. El fragmento a reducir tendrá una duración aproximada entre 2 y 3 minutos, pudiendo exceder el tiempo en casos necesarios. El ejercicio contará con un tiempo total máximo de preparación de 20 minutos.

En caso de no superación de la primera convocatoria, en siguientes convocatorias se evaluará mediante un examen con un ejercicio análogo al que se incluye en el examen de la primera convocatoria.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación, se evaluarán los desarrollos de las siguientes capacidades y destrezas:

- Oído interno polifónico y de memorización.
- Lectura e interiorización de los elementos del lenguaje.
- Capacidad de Lectura de partituras orquestales/instrumentales de diferentes estilos.
- Habilidad en la Transposición polifónica.
- Destreza en la lectura de las partes de instrumentos transpositores.
- Habilidad en la solución de dificultades técnicas/musicales de la partitura repentizada.

Para una calificación apta, se debe demostrar habilidad suficiente en resolver a la lectura aquellas partituras orquestales o instrumentales de diferentes estilos, dominando la transposición y buena adaptación pianística. La calificación se optimizará en la medida que estas habilidades prosperen, valorándose especialmente la progresiva adaptación pianística de mayor polifonía orquestal y planos sonoros, bien asimilada las técnicas de transposición que permitan una buena lectura de las partes de instrumentos transpositores.

8. RECURSOS Y MATERIALES

Materiales didácticos:
Manuales de estudio del aula, partituras de orquesta, banda, de cámara, partituras pianísticas de reducciones orquestales, de diferentes estilos, épocas y géneros.

Partituras orquestales
Sinfonías clásicas, románticas.
Obras sinfónicas del s. XX.
Obras de Banda Sinfónica.
Arreglos de música no clásica (Jazz, Pop, etc.).

Partituras de reducciones pianísticas
Reducciones de sinfonías clásico-románticas a un piano, cuatro manos y dos pianos.
Reducciones de obras de cámara clásico-románticas a un piano, cuatro manos y dos pianos.

Recursos de Aula:
Instrumentos musicales y sistemas de vídeo/audio para poder desarrollar y optimizar las prácticas en la reducción orquestal al piano:
Pianos, teclado (Órgano) eléctrico, otros instrumentos acompañantes, ordenador, monitor, sistema de audio.

9. BIBLIOGRAFÍA

Reducción de partituras
Bach, C. Ph. E.:
Creuzburg, H.: *Partiturspiel - Score Playing.* Schott Music. Mainz, 1979.
Liszt, F.: Reducciones al piano y a dos pianos de las Sinfonías de L. V. Beethoven. Cualquier edición de partituras.
Melcher, R. A.: *Music for Score Reading.* Prentice-Hall (NJ), 1971.
Morris, R. O., Ferguson, H.: *Preparatory Exercises in Score Reading.* Oxford Univ. Press. London, 1931.
Riemann, H: *Reducción al piano de la partitura de orquesta*. Idea Books. London, 2005.
Salzer, F.: *Audición estructural. Coherencia tonal en la música.* Labor. Barcelona, 1990.

Técnica de la Transposición

Métodos avanzados de Lenguaje Musical y de elementos estructurales de la música que incluyan esta disciplina.

Orquestación:
Adler, S.: *The Study of Orchestration.* Norton. New York, 1982.
Piston, W.: *Orchestration.* Norton. New York, 1955.