

Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Artística
DIEPREGEP 1558
Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel”

Carrera/s: Profesorado/Tecnicatura de instrumento
Plan: Resolución 13234/99
Asignatura: Espacio Institucional alternativo – Repertorio Guitarra
Año/Curso: II
Profesor: Norman Baroni
Ciclo lectivo: 2021

Fundamentación

Durante las reuniones de consulta realizadas con motivo de la confección del Plan de Estudios vigente, numerosas instituciones detectaron debilidades en relación al conocimiento del repertorio del instrumento por parte de los estudiantes. Se acordó entonces la necesidad de crear un Espacio Institucional que respondiera a esta necesidad de los instrumentos solistas, siendo “alternativo” al Espacio de Orquesta/Banda en el caso de instrumentos que integren estas agrupaciones.

En el caso de instrumentos solistas (como la guitarra) las actividades de este Espacio Institucional serían principalmente la audición, análisis e interpretación de repertorio del instrumento; independientemente del trabajo realizado por el estudiante en la cátedra de Instrumento.

En este sentido, la mirada que aporte esta cátedra acerca del repertorio guitarrístico más las múltiples miradas surgidas del material trabajado en clase, serán complementarias al trabajo troncal con el profesor de Instrumento; interpretando las posibles convergencias o divergencias como un camino más en el desafío a la diversidad que plantea la educación actual.

El abordaje de un repertorio con diversidad estilística funcionará como eje transversal de comprensión, involucrando diversos campos: análisis musical, investigación, estilo, interpretación, etc. Por tal motivo también se producirán relaciones transversales con Historia de la Música y Elementos Técnicos de la Música, etc. Teniendo este espacio una particular articulación con Apreciación Musical, al igual que ella, “*la posición receptiva del estudiante no debe ser confundida con una actitud de pasividad. Por el contrario, la asignatura apunta a desarrollar una escucha activa, a través de la cual el estudiante podrá aplicar y a la vez desarrollar su inteligencia*”.

El acceso a los contenidos históricos no será necesariamente cronológico, sino que partirá del estilo con el cual la mayoría del grupo esté más familiarizado (en general Barroco). Los estilos se desarrollarán a partir de los conocimientos previos de los estudiantes y mostrándolos desde la práctica profesional de instrumentistas reconocidos. Es decir, “hoy”, hay guitarristas, laudistas, vihuelistas, etc, que desarrollan estilos del presente y del pasado con enfoques diversos. Cuando estudiamos contenidos históricos no estudiamos verdades absolutas ni meros hechos del pasado, sino que construimos nuestra mirada actual sobre esos hechos del pasado. Esto es fundamental para entender no solamente las diferencias de criterio entre instrumentistas actuales sino también las existentes entre los de diferentes generaciones. Por ello, mi intención no será la de mostrar versiones “buenas” y “malas”, “correctas” e “incorrectas”; sino versiones que permitan al estudiante ir “descubriendo” qué posturas y criterios sustentan determinada interpretación, ayudándolos a construir un posicionamiento frente a ello y dejándoles en libertad de optar por la que sea de su agrado “hoy” pero también de conocer otras alternativas que lo enriquezcan.

También se trabajará con videos que estén fuera de la cronología del año, evitando superposiciones con Repertorio II. Esto funcionará como elemento “motivador” (ya que en general lo actual es más atractivo para

los estudiantes) siendo elegidos estratégicamente para realizar conexiones con los contenidos del año e interrelaciones entre las diferentes épocas. También podrán ser propuestos por los estudiantes.

En consonancia con la implementación de proyectos de TICs y la implementación de sistemas de aula virtual o en red en numerosas instituciones, se implementará un blog de contenidos cuyo perfil podrá modificarse a lo largo del año permitiendo la apertura a otras cátedras de éste u otros Conservatorios. Los estudiantes podrán participar aportando contenidos y producciones. En el caso de las interpretaciones serán grabadas y subidas a sitios de alojamiento virtual. Como estas tecnologías son de reciente aplicación, podrán dedicarse (de ser necesario) algunas clases para informar sobre su uso, sin perjudicar el desarrollo de los contenidos del año.

Como consideración final, mas allá de instancias administrativas de tiempos de presentación de este proyecto, el mismo podrá ser ajustado durante el año como consecuencia del mismo aprendizaje y evolución continua que aspiramos para nuestros estudiantes y para nosotros mismos como educadores.

Expectativas de logro

Que el estudiante:

Enriquezca su capacidad perceptiva frente a una obra musical, comprendiendo los diferentes parámetros musicales, sus combinatorias y niveles jerárquicos.

Pueda integrar lo adquirido respecto al análisis perceptivo, a su práctica musical, constituyéndose este espacio en un aporte a su propia construcción como intérprete.

Logre una mirada actualizada de la interpretación musical obtenida a través de una concepción centrada en la especialización estilística y la investigación, de acuerdo a las posibilidades del nivel en que se encuentra.

Obtenga elementos conceptuales que se constituyan en un aporte importante para la construcción de una audición e interpretación crítica de la música de los siglos XVI a XIX.

Obtenga elementos necesarios para construir una primera aproximación a la transcripción de obras escritas en tablatura.

Se involucre en trabajos de producción e investigación posibles de ser publicados en sitios virtuales.

Contenidos

Cosmovisiones de época: características globales (información, análisis y reflexión)

La producción musical: estructuras del lenguaje musical a través del tiempo (focalización en el tratamiento paramétral: sonido, ritmo, construcción melódica y/o armónica, textura, timbre, ubicación espacial de la fuente sonora, etc)

El contexto social y comunicacional: el artista, la obra, el público y los espacios de difusión. Los procesos de cambio: Análisis y reflexión. Tensión tradición - innovación. Tensión académica - popular.

El repertorio del siglo XVI. Música europea original para vihuela y laúd. Tipos de tablaturas. La problemática de la transcripción a la guitarra. Interpretación: diferentes tendencias. El enfoque historicista. Ornamentación: sus fuentes históricas y variables geográficas. La variación como forma de construcción.

El repertorio de los siglos XVII-XVIII. Música original para laúd y guitarra. Interpretación: diferentes tendencias. El enfoque historicista. Ornamentación: sus fuentes históricas y variables geográficas (formas fijas y libres).

J.S.Bach. Repertorio atribuido al laúd y criterios de transcripción a la guitarra. Estilística e interpretación. Ornamentación. Fuentes de consulta. La obra de S.L.Weiss. Otros laudistas.

El repertorio del siglo XIX. El paradigma clásico en los principales guitarristas-compositores: Sor, Giuliani, Aguado, etc. La evolución del instrumento. Relaciones contextuales.

El repertorio romántico: Tárrega, Regondi, etc.

Nacionalismo musical español (siglo XIX): Albeniz, Granados

Metodología

El espacio curricular consta de cuatro partes que se trabajarán en forma integral:

- Repertorio
- Estilística
- Análisis
- Interpretación

Las clases tenderán a un carácter teórico-práctico. Se incentivará la experimentación, favoreciendo la comprensión de los contenidos y la aplicación creativa de dichos contenidos en producciones que se valorarán en función de la evolución del estudiante.

Se utilizarán videos y audios de diversos intérpretes promoviendo un análisis de las diversas tendencias interpretativas en función del marco contextual e histórico de las obras y de los intérpretes.

En las actividades de interpretación no se exigirá un nivel de dificultad similar al de la clase de instrumento, sino el que permita acreditar la comprensión de los contenidos trabajados. De acuerdo a las disponibilidades técnicas los trabajos de producción se realizarán en soporte digital e integrarán investigación bibliográfica, búsqueda documental en la Web, audios y videos de alumnos con calidad para ser publicados en sitios virtuales.

Correlatividades

Según plan de estudios vigente

Evaluación

Comprenderá las fases habituales (diagnóstica-formativa-sumativa) donde se evaluará el logro de los objetivos acompañando al estudiante en la tarea. Se pondrá especial énfasis en el trabajo de aula y se considerarán los siguientes criterios de evaluación:

- Asistencia y puntualidad.
- Transferencia de lo analizado a la interpretación instrumental.
- Uso y comprensión de vocabulario específico de la bibliografía sugerida.
- Comprensión del discurso musical.
- Actitudes de
 - Respeto
 - Interés
 - Compromiso y dedicación al estudio
 - Participación crítica y valorativa
 - Predisposición al trabajo

La evaluación cuatrimestral consistirá en una audición y un trabajo práctico con investigación bibliográfica, búsqueda documental en Web, audios y/o videos de producción propia y publicación en blog.

Acreditación

Por promoción directa, siendo requisitos indispensables poseer un 80% de asistencia y las evaluaciones parciales de cada cuatrimestre con un promedio de 7 (siete) puntos como mínimo. Quienes no cumplan lo antes dicho van a la instancia de examen final según lo establecido por la reglamentación vigente.

Música del S XX y XXI

Fundamento General de la cátedra:

Generar interés en el nuevo repertorio para el instrumento: no solo a través de la ejecución, sino elevando el nivel musical e intelectual del alumnado, mediante su interpretación, análisis, audición de música para el instrumento, abarcando distintos movimientos de vanguardia , generando el hábito de asistir a conciertos de música contemporánea y su interpretación.

Generar un espacio de reflexión sobre los elementos que deben tener en consideración para interpretar este repertorio. Conocer las obras originales para guitarra del S XX que dejaron huella en el repertorio para el instrumento.

Objetivos a lograr:

Conocer

Discernir

Investigar

Interpretar

Reconocer

Analizar

Discernir acerca de las interpretaciones escuchadas, liberándose de los prejuicios sobre intérpretes reconocidos. Aprender a fundamentar juicios de análisis.

Investigar sobre lo ocurrido en el ámbito musical del S XX, fuera del instrumento Relacionarlo con otras artes y con el contexto histórico- social.

Interpretar a compositores estudiados en años anteriores y en el año en curso (del siglo xx a tratar). Flexibilizar la percepción sobre “la nueva forma” de ver las obras ya estudiadas.

Reconocer, (con los conocimientos adquiridos) las distintas etapas por las que pasa el S XX y los diferentes lenguajes utilizados.

Analizar las obras que se interpretan, y fundamentar la interpretación bajo el análisis de la Forma, Estructura armónica y Estilo del compositor

Actividades para lograr estos objetivos:

Escuchar diferentes versiones de la misma obra .Análisis formal y estructural.

Relacionar con la situación histórica musical del SXX.

Leer artículos proporcionados por la cátedra, análisis, investigación y discusión en clase.

Interpretar por parte de los alumnos, los autores mencionados en el programa.

Asistir a ciclos de conciertos realizados en la Institución, investigar sobre las obras ejecutadas en vivo, realizar trabajo de intercambio de experiencias, con los intérpretes. Debate en la clase fundamentando la audición.

Visita a la clase de alumnos avanzados, que interpretan obras de vanguardia. Reportaje.

Leer artículos de opinión, sobre aspectos de la interpretación de músicos nacionales e internacionales.

Audición de DVD sobre músicos del S XX, reportajes de personalidades de distintos ámbitos del arte del S XX (refiriéndose a la estética del siglo).

Visitar la Sala de Arte Contemporáneo del Museo De Bellas Artes y MALBA. (Museo de Arte Latinoamericano de Bs. As.)

Debatir sobre la relación de lo observado en las Artes Plásticas y la música del S.XX.

Escuela de Tárrega. Antecedentes. Relación con innovaciones organológicas. Repertorio. Estilo. Alumnos de Tarrega. • Andrés Segovia. Compositores Segovianos. Características. Influencias. Contexto Histórico-Musical. Compositores “no segovianos” de la primera mitad del siglo XX. • Heitor Villa-Lobos. Su obra para guitarra. Innovaciones. • La guitarra en Latinoamérica y Argentina. • Julian Bream. Repertorio. • Leo Brouwer. Su obra y características. • Vanguardias en el repertorio para guitarra.

ENCUADRE METODOLÓGICO

Las clases son grupales de una duración de dos horas reloj y una frecuencia semanal. La modalidad de cursada es presencial. Para llevar adelante los contenidos planteados se recurrirá a la exposición del profesor de manera introductoria, lectura de textos musicológicos o críticos, análisis de partituras, comparación de ediciones o manuscritos, ejecución en clase de las obras a analizar, audición de grabaciones en audio y en video realizadas por distintos intérpretes, al intercambio de opiniones con la fundamentación propia del estudio académico. Los alumnos deberán analizar y tocar en clase como parte de sus actividades de aprendizaje.

EVALUACION. La evaluación desempeñara sus tres funciones diagnóstica, procesual y sumativa.

Serán instrumentos de evaluación: • La discriminación auditiva. • El análisis estilístico de una partitura. • El examen escrito que indague sobre el conocimiento y contextualización de los contenidos. • Trabajos prácticos. • Interpretación y análisis de obras en la clase. El régimen de acreditación es de promoción directa, por lo cual los alumnos deberán cumplir con el 80% de la

asistencia y obtener un promedio de 7 (siete) en las calificaciones cuatrimestrales. En caso de obtener de cuatro a seis deberá pasara al régimen de examen final

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

25/04 Presentacion de la materia: Tárrega. Antonio Torres Jurado. 02/05. Discipulos de tarrega Llobet-Emilio Pujol-Domingo Prat. 09/05 Segovia. Compositores segovianos. Moreno-Torroba-Ponce 16/05 Turina-Castelnuovo Tedesco. Tasmann 23/05 Villalobos 30/05 Otros compositores de primera mitad del siglo XX. Krenek, Frank Martin, webern 06/06 La guitarra en Latinoamerica 13/06 La guitarra en Latinoamerica y Argentina.. 27/06 Ajuste 4/07: Parcial 11/07: Devolución cierre de trimestre. 8/08 Julian Bream- john Williams 15/08 Brouwer 22/08 Brouwer 29/08 Panorama actual de interpretes 5/09 Conciertos. 12/09 Latinoamericanos: gnatalli-M.Nobre Gentil Montaña 19/09 britten Berkeley- Walton 26/09 Takemitsu Berio Heinze 3/10Ginastera Piazzolla 10/10Guastavino Gandini 17/10 Musica de Camara 24/10 Musica de Camara 31/10 Conciertos 7/11: Parcial 14/11 Devolución cierre del cuatrimestre

BIBLIOGRAFÍA Herrera, Francisco (2006). Enciclopedia de la Guitarra. Valencia, España: Edición del autor. Emilio Pujol: Tarrega Ensayo Bibliográfico. Matanya Orphee. Problemas de repertorio. Javier Gimenez: El repertorio Segoviano. Corazón Otero: Mario Castelnuovo-Tedesco, su vida y obra para guitarra. 1987. Fomento Cultural The Segovia-Ponce Letters. Editions Orphee. Marco Antonio Carvalho Santos: Heitor Villa-Lobos. Editora Massangana.