

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 2024-2025

ASIGNATURA	Repertorio Orquestal - Piano
TIPO DE ASIGNATURA	Materia obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Instrumento
DEPARTAMENTO	Instrumentos de teclado, repertoristas y acordeón
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Piano
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	3º y 4º
REQUISITOS PREVIOS	Ninguno

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		X	X	6	6
HORARIO LECTIVO SEMANAL		X	X	1,5h	1,5h
HORARIO TOTAL SEMESTRE		X	X	90h	90h
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		X	X	17h	17h
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		X	X	3h	3h
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		X	X	70h	70h
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN	octubre-enero/febrero-mayo				

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura tiene por objetivo la implementación de los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el uso del piano y la celesta dentro de la orquesta sinfónica. Las obras escogidas para trabajar a lo largo de los dos cursos (4 semestres) constituyen el repertorio más representativo de este género. Del listado de obras presentado se escogerán las más adecuadas para el alumno, trabajando en su ejecución para una correcta interpretación, teniendo en cuenta todos los elementos que participan del hecho musical. Tanto el trabajo teórico como el práctico pretenden formar al alumno de manera científica y artística hasta dotarlo de las herramientas necesarias para poder cumplir los requisitos exigidos en las oposiciones a orquestas o conjuntos musicales, un perfil profesional con una salida bien establecida, pero con una falta de formación adecuada.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- CA-1 Adquirir hábitos de estudio y análisis específicos del repertorio orquestal. (piano y celesta)
- CA-2 Conocer e identificar las obras musicales del repertorio orquestal (piano y celesta)
- CA-3 Aplicar estrategias de estudio para la preparación del ensayo orquestal
- CA-4 Conocer los gestos básicos de la dirección orquestal
- CA-5 Desarrollar unos hábitos profesionales en la escena (concierto)

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-11, CT-12, CT-13, CT-15	CG-2, CG-3, CG-4, CG-7, CG-8, CG-9, CG-10, CG-11, CG-12, CG-17, CG-18, CG-24, CG-25	CEC-1, CEC-3, CEC-5, CEC-6, CEC-9, CEC-10, CEC-11

Contenidos Generales (CG)

- CG-1.- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- CG-2.- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- CG-3.- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- CG-4.- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad para su práctica profesional.
- CG-5.- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.
- CG-6.- Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
- CG-7.- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
- CG-8.- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
- CG-9.- Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
- CG-10.- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- CG-11.- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
- CG-12.- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
- CG-13.- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- CG-14.- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- CG-15.- Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
- CG-16.- Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.
- CG-17.- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- CG-18.- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
- CG-19.- Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.
- CG-20.- Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.
- CG-21.- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- CG-22.- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
- CG-23.- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CG-24.- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG-25.- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

CG-26.- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

CG-27.- Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.

Contenidos Específicos I, II, III, IC (CEI, CEII, CEIII, CEIV)

CEI-1.- Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística.

CEI-2.- Construir una idea interpretativa coherente y propia.

CEI-3.- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.

CEI-4.- Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.

CEI-5.- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.

CEI-6.- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.

CEI-7.- Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.

CEI-8.- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.

CEI-9.- Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de integración en el grupo.

CEI-10.- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

METODOLOGÍA

Las clases de la asignatura se impartirán colectivamente (una vez al mes), en grupos de 2 como práctica orquestal (semanalmente) e individualmente (semanalmente). La clase colectiva mensual será una exposición mediante soporte informático (ppt, artículos, esquemas, etc.) y soporte auditivo (vídeos de ensayos, escucha y análisis de obras musicales) por parte del profesor donde se fomentará la participación del alumnado junto con actividades dinámicas y se establecerán desde una perspectiva de conocimiento vivencial las bases teóricas de la asignatura. Durante la clase individual se tocarán distintos pasajes de piano y celesta propuestos por parte del profesor para así acercarse a la práctica profesional del rol del pianista dentro de la orquesta, estas sesiones se impartirán durante la primera parte del semestre. La clase de "práctica orquestal" que se impartirá a partir de mediados del semestre, se tratará de tocar al piano y la celesta en grupos de 2 alumnos el repertorio propio de la asignatura. Los estudiantes podrán escoger el repertorio de la lista de obras de la asignatura previo pacto con el profesor. Se tratará de escoger mediante el criterio de diferentes estilos/épocas una obra distinta en cada semestre predominando el criterio de selección el contraste de repertorio. Opcionalmente se podrán impartir clases individuales para trabajar más específicamente algún pasaje concreto de las obras de la práctica orquestal, así como la ampliación y consulta de los conceptos teóricos de la asignatura.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1.- Participar activamente en las actividades propuestas en el aula (CA-1, CA-3, CA-4)	20 %
CEva-2.- Demostrar el conocimiento del repertorio orquestal (piano y celesta) (CA-1, CA-2, CA-4)	30 %
CEva-3.- Presentar en público un programa de concierto aplicando los conocimientos y/o habilidades previamente adquiridos (CA-5)	50 %

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

Observación sistemática (diario de clase) (CEva-1)

Rúbricas (CEva-2, CEva -3)

Prueba específica (exposición oral + prueba escrita + concierto) (CEva-2, CEva-3)

Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación Continua. Concierto ante el profesor de la asignatura más prueba escrita	Pérdida de Evaluación Continua. Concierto ante un tribunal más prueba escrita	Idem Evaluación Sustitutoria.

Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura

- Evaluación de la práctica docente (alumnado): Cuestionario anónimo.

*Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Al inicio de cada semestre se proporciona al alumnado el calendario -cronograma del curso en el que se alternan 4 sesiones grupales (1'5h), 8 sesiones individuales (30m) y 7 sesiones de duo (1h)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

- Asistencia a cursos y otras actividades propuestas tanto a nivel interno como externo.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

No se da el caso

LISTADO DE REPERTORIO - BIBLIOGRAFÍA

Repertorio I, I, III, IV, V, VI, VII, VIII

- ADLER, Samuel, *The Study Of Orchestration, Second Edition*. New York: W.W. Norton & Company, 1989.
- ANDRÉS, Ramón, *Diccionario de Instrumentos musicales. Desde la Antigüedad hasta J. S. Bach*. Barcelona: Ediciones Península 2001.
- ANTOKOLETZ, Elliot, *Béla Bartók: a guide to research*. U.S.A.: Library of Congress Cataloging, 1997.
- ANTOKOLETZ, Elliot, FISCHER, Victoria y SUCHOFF, Benjamin, *Bartók perspectives: man, composer and ethnomusicologist*. New York: Oxford University Press, 2000.
- AUBERT, Louis - LANDOWSKY, Marcel, *La orquesta*. Buenos Aires: Eudeba, 1951.
- BAINES, Anthony, *Historia de los instrumentos musicales*. Madrid: Taurus, 1988.
- BARBER, Llorenç y PERRIS, Alicia, *Orquestación*. Madrid: Real Musical, 1984.
- BARTOK, Bela, *Musique de la vie. Autobiographie, lettres et autres écrits choisis, traduits et présentés par Ph. A. Autexier*. París: Stock Musique, 1981.
- BELKIN, Alan, *Artistic Orchestration*. Montreal: Montreal University, 2001.
- BERG, Richard E. - STORK, David (coaut.), *The physics of sound*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
- Berlioz, Héctor, *A Travers chants: etudes musicales, adorations, boutades et critiques*: París: Calmann-Levy, 1924.
- BERLIOZ, Héctor, *Grande traité de l'instrumentation et d'orchestration modernes*, (trad. english by Hugh Macdonald). Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- BLASCO VERCHER, Francisco, SANJOSÉ HUGUET, Vicente y PÉREZ BERMÚDEZ, Carlos (il.), *Los instrumentos musicales*. Valencia: Universidad de Valencia, 1994.
- BOUCOURECHLIEV, André, *Igor Stravinsky* (trad. esp. por Daniel Zimbaldo). Madrid: Ediciones Turner S.A., 1987.
- BRAGARD, Roger y DE HEN, Ferd. J., *Les instruments de musique dans l'art et l'histoire*. Bruxelles: Albert de Visscher, 1973.
- BUCHNER, A., *Les Instruments de Musique à Travers de les Ages*. Prague: Artia, 1972
- BURKHOLDER, J. Peter, GROUT, Donald J. y PALISCA, Claude V., *Historia de la música occidental* (trad. esp. por Gabriel Menéndez). Madrid: Alianza Editorial S.A., 2008.
- CAMPOAMOR GONZÁLEZ, Antonio, *Manuel de Falla*. Madrid: Ediciones Sedmay S.A., 1976.
- CASELLA, Alfredo, *Stravinsky* (trad. esp. por Roberto J. Carman). Buenos Aires: Ricordi Americana S.A., 1951.
- CASELLA, Alfredo y MORTARI, Virgilio, *La técnica de la orquesta contemporánea* (trad. esp. por A. Jurafsky). Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C., 1950.
- CHIANTORE, Luca, *Historia de la técnica pianística*. Madrid: Alianza Editorial S. A. 2001
- CITRON, Pierre, *Bartók*. París: Ed. Seuil, 1963.
- COOK, Nicholas, *A guide to musical analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- COPLAND, Aaron, *Cómo escuchar la música* (trad. esp. por Jesús Bal y Gay). Madrid: Ediciones F.C.E. España S.A., 1981.
- CORNELOUP, Marcel, *La orquesta y sus instrumentos*. Barcelona: sucesores de Juan Gili Editores, 1969.
- CRAFT, Robert, *Conversaciones con Igor Stravinsky* (trad. esp. por José M. Martín Triana). Madrid: Alianza Editorial S.A., 1991.
- DANIELS, David, *Orchestral Music, a handbook*. Metuchen: The Scarecrow Press, Inc., 1982.
- GALLEGO, Antonio, *Catálogo de obras de Manuel de Falla*. Madrid: Ministerio de Cultura-Dirección General de Bellas Artes, 1988.

- GILLIES, Malcolm, *El mundo de Bartók* (revisión esp. por Pablo Gianera). Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004.
- GAINZA, J. Javier, *La música del siglo XX*. Madrid: Dykinson, 2006.
- GUIRAUD, E. - BÜSSER, H.: *Traité Pratique d'Instrumentation*. París: Durand, 1933
- HERRERA, Enric, *Técnicas de arreglos para la orquesta moderna*. Barcelona: Antoni Bosch, 1995.
- JOSEPH, Charles M., *Stravinsky Inside Out*. New Haven: Yale University Press, 2001.
- KENNAN, Kent y GRANTHAM, Donald: *The technique of orchestration*. UpperSaddle River: Prentice-Hall Humanities, 1996.
- MAR, Norman del, *Anatomy of the Orchestra*. London: Faber, 1983.
- PAHISSA, Jaime, *Vida y obra de Manuel de Falla*. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1956.
- PÉREZ GUTIÉRREZ, Mariano, *Falla y Turina a través de su epistolario*. Madrid: Editorial Alpuerto S.A., 1982.
- PISTON, Walter, *Orquestación* (trad. esp. por Ramón Barce). Madrid: Real Musical Editores, 1984.
- RANDEL, Don (ed.), *Diccionario Harvard de música* (trad. esp. Luis Carlos Gago). Madrid: Alianza Editorial S.A., 1999
- RIEMANN, Hugo, *Compendio de Instrumentación* (trad. esp. por Antonio Ribera). Barcelona: Labor, 1943.
- RIEMANN, Hugo, *Historia de la música* (trad. esp. por Antonio Ribera). Barcelona: Labor, 1943.
- RIMSKY-KORSAKOV, Nicolai, *Principios de orquestación*. Buenos Aires: Ricordi, 1946.
- SOPEÑA, Federico, *Historia de la música contemporánea española*. Madrid: Rialp, 1976.
- SOPEÑA, Federico, *Vida y obra de Manuel de Falla*. Madrid: Turner Libros S.A., 1988.
- STEIGERWALD, Sarah Ann, *Orchestral piano: an examination of orchestral piano issues and preparation methods through interviews and lessons with three orchestral pianists*. Ann Arbor: Columbia University, 2004.
- STRAVINSKY, Igor, *An autobiography*. New York: Simon and Schuster, 1936. STRAVINSKI, Ígor, *Crónicas de mi vida*, (trad. esp. por Elena Villalonga Serra). Barcelona: Alba Editorial S.L., 2005.

