

**LA TRADICIÓN INTERPRETATIVA:
BASE PARA EL DESARROLLO DEL MENSAJE PERSONAL**

Identificación de la asignatura

Asignatura: La tradición interpretativa: base para el desarrollo del mensaje personal	
Departamento: Música de Conjunto	
ECTS: 5	Carácter de la asignatura: Módulo Optativo
Tipo asignatura: Teórico – Práctica	Duración: Anual
Ubicación temporal: Máster en enseñanzas artísticas de interpretación musical	
Horas lectivas: 60 horas anuales / 2 horas semanales	Aula: A determinar
Profesores	Brenno Ambrosini @ brenno.amb@educa.jcyl.es
	Dimitri van Halderen @ dvan@educa.jcyl.es

Breve descripción

Esta asignatura está diseñada para que alumnos de todas las especialidades de interpretación puedan obtener un conocimiento profundo de la tradición interpretativa para tomar propias decisiones interpretativas con desde un conocimiento y criterio del pasado. No es una asignatura meramente teórica: los alumnos deben mostrar su capacidad de poner lo aprendido en práctica, tanto desde un punto de vista historicista como aplicándolo en la actualidad. La asignatura consiste en dos módulos que se desarrollan simultáneamente y independientemente a lo largo del curso. El módulo 1 se titula *Aprender a escuchar, aprender a escucharse: Para una autocrítica constructiva* y será impartido por el profesor Brenno Ambrosini; el módulo 2 se llama *Taller de prácticas interpretativas 1750-1950* y será impartido por el profesor Dimitri van Halderen. A continuación se dará una breve descripción de cada uno de los módulos.

Modulo 1: Aprender a escuchar, aprender a escucharse. Para una autocrítica constructiva:

Los medios tecnológicos que disponemos hoy son infinitamente más potentes de los de hace muy pocos años. Las informaciones a las que tenemos acceso con solo click nos podrían abrumar, siempre que pudiéramos de verdad saber su cantidad y calidad. Eso conlleva un problema dúplice: saber utilizar estas informaciones y no perder la memoria dejando que todo se suba a los bancos de datos. Con esta asignatura se pretende acercar al alumno a una manera (hoy) diferente de escucha, racionalizando los elementos que pueden servir al estudiante para su posterior utilización en la vida profesional y artística al mismo tiempo. A través del método analítico/sintético se pretende reflexionar sobre la problemática de la grabación musical, desde su nacimiento al día de hoy, y sobre los grandes intérpretes que parecen olvidados por las nuevas generaciones.

El método comparativo de audición, sustentado por el sistema lógico que se va estimulando y creando en cada grupo, será la base para el máximo cuidado de la crítica, que siempre será constructiva y dedicada a los grandes intérpretes del Siglo XX.

El conocimiento de la evolución en el campo de la grabación desde la era acústico-mecánica (1877) hasta la era numérica (digital) ayudará a tomar en consideración elementos que, con su apreciación, romperán las barreras típico-tópicas para el análisis y el aprendizaje personal.

Módulo 2, Taller de prácticas interpretativas 1750-1950:

En la actualidad coexisten muchos diferentes estilos de interpretación. La interpretación históricamente informada ya no se limita a los instrumentos antiguos; la gran mayoría de los músicos poseen un cierto conocimiento de ornamentación en la música barroca. A la vez se ve una laguna en la formación acerca de la ornamentación en la música del periodo clásico-romántico o las ideas sobre la interpretación en los siglos XIX y XX. Otros aspectos interpretativos, como pueden ser el uso de rubato, vibrato o la expresión de la estructura musical en este periodo de una pieza a menudo no son objeto de estudio serio. Nuestra información acerca de ellos es muchas veces especulativa y llena de prejuicios.

En esta asignatura estudiaremos algunas fuentes históricas (tratados, cartas, artículos) así como grabaciones de la primera mitad del siglo XX (Joseph Joachim, Adelina Patti, Sergei Rachmaninoff y otros) para indagar en algunas tendencias interpretativas que pueden ser sorprendentes del punto de vista actual. A veces vincularemos algún aspecto de la interpretación en el pasado con corrientes actuales.

Cada alumno elaborará un trabajo sobre uno de los tratados y/o su aplicación práctica a su instrumento y realizará una entrevista con un músico actual a cuyo estilo interpretativo admira especialmente. También se harán algunos talleres culminando en un concierto conferencia en el que cada alumno (solo o en grupo) presenta un par de obras o movimientos en interpretaciones distintas, presentando y justificando la corriente de interpretación elegida.

El objetivo de la asignatura no es llegar a una interpretación ideal, ni necesariamente históricamente correcta, sino conocer a fondo ideas interpretativas del pasado, con el objetivo de valorar y contextualizar nuestras propias interpretaciones con mayor criterio.

Las 30 horas lectivas se dividirán en sesiones de 2 o 3 horas cada una.

Requisitos previos de formación

No hay.

Contenidos

Módulo 1:

Análisis, construcción y síntesis de un sistema personal que de lo objetivo (tiempo) llega a lo subjetivo (impresión) a través de la escucha de material grabado en diferentes circunstancias y de diferentes épocas.

Análisis de elementos técnicos y mecánicos que justifican y subrayan la elección interpretativa enmarcada en las diferentes escuelas musicales del Siglo XX. Reproducción de técnicas diferentes según las diferentes escuelas.

Módulo 2:

La asignatura ofrecerá una introducción a algunas distintas corrientes, entre las cuales están las siguientes:

- Wagner y sus seguidores - flexibilidad en el tempo, estética wagneriana
- Ornamentación improvisada y enlaces moduladoras entre piezas - Mozart (y Levin), Vogler, Joachim, Patti, Busoni, de Pachmann y Colom.
- Casals y la entonación expresiva - inspiración para una generación.

Otros contenidos se decidirán en función de la especialidad de los alumnos matriculados.

Competencias

- S1.** Crear y comunicar mediante la interpretación musical conceptos e ideas artísticas propias basadas en un conocimiento musical profundo del repertorio elegido, utilizando la creatividad característica de un músico maduro.
- S2.** Dominar los aspectos técnicos de mayor dificultad propios de la interpretación del repertorio solista.
- B1.** Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- B3.** Saber comunicar sus conclusiones – y los conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- B4.** Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo en gran medida autodirigido o autónomo.
- B5.** Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- G1.** Adquirir las herramientas necesarias para convertirse en un intérprete profesional de alto nivel.
- G2.** Dominar los aspectos técnicos de mayor dificultad del propio instrumento al nivel de un músico profesional.
- G5.** Desarrollar una creatividad musical individual adaptada a las circunstancias interpretativas.
- G6.** Comportarse en el escenario con profesionalidad, demostrando una calidad técnica y musical en público propia de un músico profesional.
- C1.** Conocer en profundidad el ejercicio profesional de un intérprete
- C5.** Conocer en profundidad la relación entre los estudios prácticos y teóricos para fomentar el desarrollo artístico.
- C6.** Poseer un conocimiento musical basado en el sentido crítico y analítico del repertorio.
- C7.** Expresarse con su instrumento musicalmente fundamentándose en el conocimiento y dominio de la técnica instrumental y corporal.
- C8.** Trabajar el análisis interpretativo como paso previo fundamental a todo hecho interpretativo.
- C9.** Conocer y aplicar los fundamentos teóricos, formales y estilísticos adquiridos a lo largo del proceso formativo como garante de una interpretación con un criterio musical coherente.

Resultados del aprendizaje

Módulo 1:

- Disponer de los utensilios adecuados para poder elegir dentro del abanico del problema mecánico y, por tanto del técnico-interpretativo, al fin de formular una técnica de estudio racional para la superación de escollos interpretativos, así como una base sólida finalizada a la ejecución pública y la transmisión del mensaje artístico propio e individual.
- Conocer y aprender la utilización de los recursos interpretativos a lo largo de la gran tradición musical del Siglo XX.
- Estar en condiciones de esbozar y decidir la planificación de la interpretación según criterios racionales correspondientes al propio desarrollo artístico y en la tabla de crecimiento artístico personal. Saber analizar, apreciar a los grandes Maestros, sintetizar y producir un lenguaje personal.
- Poseer los conocimientos para la visión racional pero no intuitiva desde el punto de vista mecánico y artístico de las obras del repertorio tradicional y no tradicional.

Módulo 2:

- Disponer de los utensilios adecuados para poder realizar diferentes tipos de interpretaciones basadas en modelos históricos.
- Conocer y aprender la utilización de los recursos interpretativos a lo largo de la historia.
- Saber contextualizar y planificar las propias interpretaciones en base a un conocimiento profundo de tendencias interpretativas históricas.
- Poseer un conocimiento que permite valorar con criterio una gama amplia de corrientes musicales divergentes.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	60		60
2	Exposiciones públicas / Comunicaciones / Ponencias	2		2
3	Pruebas de evaluación	3		3
4	Trabajos		15	15
5	Estudio personal		45	45
TOTALES		65	60	125

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación	%
Exposiciones / comunicaciones / ponencias	40
Trabajos y proyectos	20
Control del rendimiento en clase y actividades programadas	40
TOTAL	100

Los dos módulos se evaluarán independientemente, cada uno según los porcentajes expuestos arriba. la calificación final será la nota media entre los dos módulos.

Contenidos y criterios de las pruebas de evaluación del MÓDULO 1:

La prueba de exposición consistirá en: Análisis y defensa de por lo menos dos interpretaciones de la misma obra, grabadas en diferentes épocas y de escuela interpretativa diferentes.

El trabajo consistirá en el análisis desde el punto de vista interpretativo desde lo más objetivo (tiempo) a los más subjetivo (impresión) de la visión artística de dos grandes intérpretes. El análisis se hará en el formato “versus” comparando y justificando la elección interpretativa. Constará de al menos 12 páginas de texto más las que conste el estudio, tamaño DIN-A4, margen superior 2cm., margen inferior 2,5cm, margen izquierdo 1,5cm., margen derecho 1,5cm., EXCLUYENDO portada, índice, notas (que se pondrán al final), imágenes, bibliografía... Se enviará en formato WORD o compatible electrónicamente y se entregarán dos copias encuadradas por lo menos 15 días antes del examen. Las informaciones obtenidas vía web, siempre que no se trate de publicaciones especializadas y académicas, no podrán superar el 20% de los recursos utilizados.

El trabajo será expuesto públicamente en el examen.

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los apartados de evaluación para superar la asignatura.

Todos los exámenes (prueba de interpretación y trabajo) serán evaluados por el profesor.

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria. El porcentaje de ausencia permitido será del 20%. En caso de no cumplir el mínimo de asistencia (80%), el alumno no podrá conseguir en examen una calificación superior a 6.

Asistencia a las audiciones:

La asistencia a las audiciones es obligatoria.

Criterios de evaluación generales:

- Atención al texto y mensaje de los intérpretes
- Claridad de exposición
- Cantidad y calidad de las fuentes
- Exposición personal justificada y contextualizada
- El trabajo deberá ser coherente con la asignatura, incluir introducción con tesis, desarrollo y conclusiones que afirmen o menos la tesis. La defensa constará en un resumen oral del trabajo mismo (el alumno podrá valerse de un guión, no estando permitidos otros métodos y recursos cuales, por ejemplo, presentaciones, PowerPoint, etc...

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

El mismo que en la convocatoria ordinaria.

La entrega del trabajo escrito en la convocatoria extraordinaria podrá realizarse hasta el 1 de septiembre (incluido).

Contenidos y criterios de las pruebas de evaluación del MÓDULO 2:

Las pruebas de exposición consistirán en:

- La exposición de un artículo elaborado por el/la alumno/a en el que se investiga una corriente interpretativa. El alumno puede elegir entre los siguientes enfoques: relación/comparación con (o aplicación a) la interpretación actual; indagación en tendencias interpretativas en el propio instrumento no vistas en clase. Alternativamente el/la alumno/a puede proponer otro tema, previo visto bueno del profesor. Además, cada alumno realizará una entrevista a un músico a quien admira por su estilo interpretativo.
- La presentación de la aplicación práctica de ideas interpretativas tratadas en clase en un concierto-conferencia. Cada alumno presentará dos interpretaciones distintas (de la misma pieza, o de varias piezas) con una presentación/explicación de la misma. No se trata de presentar una interpretación propia o idónea, sino de mostrar una comprensión de la historia de la interpretación a través de la práctica de la misma.

El contenido del trabajo y la entrevista ya ha sido explicado anteriormente. El formato será el siguiente: al menos 5 páginas de texto (el trabajo) y al menos 2 páginas de texto (entrevista), tamaño DIN-A4, margen superior 2cm., margen inferior 2,5cm, margen izquierdo 1,5cm., margen derecho 1,5cm., EXCLUYENDO portada, índice, notas (que se pondrán al final), imágenes, bibliografía... Se enviará en formato PDF por lo menos 15 días antes de la exposición. Las informaciones obtenidas vía web, siempre que no se trate de publicaciones especializadas y académicas, no podrán superar el 20% de los recursos utilizados.

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los apartados de evaluación para superar la asignatura.

Todos los exámenes serán evaluados por el profesor del módulo.

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria. El porcentaje de ausencia permitido será del 20%. En caso de no cumplir el mínimo de asistencia (80%), el alumno no podrá conseguir en examen una calificación superior a 6.

Asistencia a las audiciones:

La asistencia a los conciertos-conferencias y las exposiciones de trabajos es obligatoria.

Criterios de evaluación generales:

- Participación en clase. También se evaluará el trabajo preparatorio de cada clase (escucha de grabaciones, lectura de textos). En las intervenciones en clase se valorará especialmente las aportaciones personales (mientras que sean bien razonadas).
- Claridad de exposición
- Cantidad y calidad de las fuentes
- Exposición personal justificada y contextualizada
- El trabajo deberá ser coherente con la asignatura. La defensa constará en un resumen oral del trabajo mismo (el alumno podrá valerse de un guión, no estando permitidos otros métodos y recursos cuales, por ejemplo, presentaciones, PowerPoint, etc...)
- La calidad y coherencia de las interpretaciones ofrecidas en el concierto-conferencia así como su concordancia con la explicación/exposición.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

El mismo que en la convocatoria ordinaria.

La entrega del trabajo escrito en la convocatoria extraordinaria podrá realizarse hasta el 1 de septiembre (incluido).

Recursos

A lo largo del curso se proporcionarán los materiales necesarios (partituras, audiovisuales, recursos de red, bibliográficos, ...)

Bibliografía del MÓDULO 2

Se presenta aquí una bibliografía parcial que puede ser ampliada a lo largo del curso académico según las necesidades de las clases.

Blum, David (1977). *Casals and the art of interpretation*. Berkeley: University of California press.

Brendel, Alfred (1982). *Nachdenken über Musik*. München: R. Piper & Co.

Brendel, Alfred (1991). *Music sounded out*. London: Robson Books.

Brown, Clive (1999). *Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900*. Oxford: Oxford University Press.

Cortot, Alfred (2014). *Master classes from the École Normale featuring Alfred Cortot*. [vídeo streaming] https://www.youtube.com/watch?v=XXfL6g3gkms&list=OLAK5uy_koRNNgF2Bf1B4k5-EloDuvKya7b2B4GxU (consulta: 8 de julio de 2021).

Fischer, Edwin (1951). *Reflections on music*. Liverpool: C. Tinling & Co.

Fischer, Edwin (1956). *Ludwig van Beethovens Klaviersonaten, eine Begleiter für Studierende und Liebhaber*. Wiesbaden: Insel Verlag.

- Hofmann Josef (1976). *Piano playing, with piano questions answered*. New York: Dover publications.
- Lehmann, Stephen y Faber, Marion (2003). *Rudolf Serkin, a life*. Oxford: Oxford University Press.
- Levin, Robert. (2012). *Improvising Mozart*. [vídeo streaming] <https://www.youtube.com/watch?v=wkFdAig> (consulta: 8 de julio de 2021).
- Philip, Robert (1992). *Early recordings and musical style: changing taste in instrumental performance, 1900-1950*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Szigeti, Joseph (1979). *Szigeti on the Violin*. New York: Dover.
- Wagner, Richard y Matamoro, Blas (2016). *Beethoven seguido de la dirección de orquesta*. Madrid: Fórcola Ediciones.
- Walden, Valerie (2004). *One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740-1840*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolff, Konrad (1972). *The teaching of Arthur Schnabel*. London: Faber and Faber.

Curso 2021-2022