

Universidad Veracruzana

CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL-XALAPA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PIANO

Docentes miembros de la Academia de Piano:

José Valentín Acosta Diez

Lorena Arrieta Pardo

Diana Castro Ortigoza

Fátima Delgado Tijerina

María Eugenia De La Parra Ruíz Del Hoyo

Daniel Luna Piedra

Gladis Trigoura Santana

Miriam Vázquez Montano

Agosto de 2018

1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La materia de Piano corresponde al área de Instrumento-individual. Se oferta a partir del segundo semestre de estudios en el CIMI, si hay disponibilidad. Cubre siete semestres, del 2° al 8° en el Plan de Estudios del CIMI-Xalapa.

2. PRESENTACIÓN

La Experiencia Educativa Piano se integra a la oferta académica del Centro de Iniciación Musical Infantil. Se ofrece a estudiantes con edades que oscilan entre los 7 y 12 años para enseñar a tocar el instrumento del piano mientras se articulan elementos básicos de la gramática y sintáxis del lenguaje musical en lo concerniente a saberes teóricos, destrezas prácticas correlativas con esos saberes y especialmente, la lecto escritura musical.

3. OBJETIVOS

Objetivo General

A través de la Experiencia Educativa Piano se logrará explorar la aptitud musical del alumno, al tener como base el estudio de la interpretación de obras pianísticas de nivel inicial de dificultad técnico-interpretativo que permitirán al educando iniciarse en el ejercicio del arte para de ser posible, demostrar sus cualidades únicas y creativas desde edades tempranas.

Objetivos Específicos

1. Que el estudiante adquiera la posición corporal, así como elementos técnicos necesarios para la ejecución del piano.
2. Que el alumno logre ejecutar e interpretar diferentes estilos musicales en el piano.
3. Que el niño conozca diferentes métodos (libros) de la enseñanza pianística.
4. Que el alumno pueda comprender y disfrutar la experiencia de hacer música tanto de manera individual como colectiva.

Objetivos Particulares

Primer semestre

Al término del primer semestre, el alumno:

1. Aprenderá la postura correcta del cuerpo, incluyendo la posición adecuada de manos, muñecas y brazos, para tocar el piano.
2. Conocerá el piano como instrumento musical, sus partes: teclado, arpa, pedales y sus características sonoras.
3. Aprenderá las articulaciones del cuerpo que intervienen directamente en el acto de tocar una obra musical en el instrumento

4. Reconocerá la noción de peso del dedo contra peso de la tecla así como el toque de portato.
5. Demostrará sincronía de cuerpo y manos al desarrollar los ejercicios.
6. Logrará sonidos con volumen de piano y forte.
7. Articulará como mínimo tres notas continuas de manera fluida, como antesala del aprendizaje del toque de legato
8. Comprenderá los valores de figuras musicales como redonda, blanca, negra y blanca con puntillo.
9. Evidenciará su lectura musical mínimo en clave de FA de Do 5 a Fa 4 y en clave de SOL de Do 5 a Do 6.
10. Disfrutará el proceso de aprendizaje.

Segundo semestre

Al término del segundo semestre, el alumno:

1. Aprenderá el toque de legato .
2. Alcanzará la correcta ejecución y desplazamiento del pulgar durante el pase de pulgar.
3. Utilizará el pedal sobre una escala con un solo dedo (3o.) Recomendada la escala Mayor de DO.
4. Obtendrá la limpieza en el toque del pedal con la finalidad de trabajar el oído armónico.
5. Desarrollará la conducción musical en la ejecución de sus ejercicios.
6. Desarrollará y ejecutará coordinadamente diferentes articulaciones como portato, legato y staccato, usadas indistintamente a manos separadas.
7. Practicará y demostrará el uso de valores como corcheas, semicorcheas y silencios de figuras musicales.
8. Evidenciará su correcta lectura a primera vista con rango de lectura del Do 5 al Sol 6 y en clave de Fa del Do 5 al Do 4.

Tercer semestre

Al término del periodo cursado, el estudiante:

1. Habrá desarrollado cierta independencia y rapidez en los dedos, logrando una correcta ejecución de las diferentes maneras de articular los dedos en legato, staccato y portato.
2. Tendrá la habilidad de mover la muñeca para facilitar el uso del 5º dedo y alcanzará la total soltura de la muñeca al caer, en los ejercicios de caídas. Todo esto con cierta fluidez, al tocar el instrumento.
3. Logrará la comodidad y plasticidad del pase del pulgar, así como del 2do, 3º y 4º.
4. Habrá desarrollado sincronización en ambas manos al tocar.
5. Alcanzará en cierta medida, la conducción musical, “cantando la melodía”.
6. Comprenderá los conceptos de melodía y acompañamiento, pudiendo dominar la dinámica natural de la música (si sube=crescendo y si baja=decrescendo)
7. Reconocerá los signos de la dinámica P,F,MF, reguladores, de agógica y el ritardando.
8. Desarrollará mayor habilidad del uso del pedal sincopado, así como la apreciación y producción del sonido “agradable y cálido” en contraste con el sonido “agresivo” o golpeado.

9. Identificará las secciones que conforman sus lecciones. Todo esto al ejecutar en el piano sus lecciones durante la clase.

Cuarto semestre

Al término del periodo cursado, el estudiante:

1. Habrá desarrollado mayor independencia y rapidez en los dedos, logrando la igualdad de sonido, es decir, alcanzando la igualdad de peso entre un sonido y otro, para que la intensidad sonora tenga el mismo nivel.
2. Reconocerá la relajación y comodidad en la ejecución de los diferentes ataques, ayudándose con movimientos y flexibilidad de las articulaciones.
3. Habrá alcanzado la sincronización de movimientos en los pases de dedos de las escalas, así como la flexibilidad de la muñeca y plasticidad de movimientos en las caídas de acordes.
4. Tendrá desarrollado los pases de dedos y la igualdad de sonido al tocar acordes, así como conducir melódicamente sus ejercicios, “cantar” con ellos. Todo esto con fluidez al ejecutar su material en el piano.

Quinto semestre

Al término del quinto semestre, el alumno:

1. Habrá desarrollado mayor destreza para resolver pasajes rápidos dentro de una pieza musical, así mismo, tendrá la capacidad de interpretar partituras con tempo de: allegretto, allegro y vivace.
2. Adquirirá la independencia de los dedos al interpretar piezas musicales de manera clara y precisa.
3. Logrará la articulación correcta para lograr la conducción del sonido al pasar de un dedo a otro, logrando estabilidad rítmica y sonora.
4. Demostrará el equilibrio sonoro en los acordes, manteniendo la flexibilidad de la muñeca y plasticidad de movimientos en la ejecución de los mismos

Sexto semestre

Al término del sexto semestre, el estudiante:

1. Habrá desarrollado mayor rapidez e independencia de los dedos así como el equilibrio sonoro en los acordes.
2. Logrará la sincronización de movimientos en ambas manos siempre con comodidad.
3. Desarrollará los pases de dedos y la igualdad de sonidos en los acordes cuidando la flexibilidad de la muñeca.
4. Cuidará que el pulgar permanezca dentro del área del teclado durante la ejecución de los arpeggios.
5. Tendrá nociones del género e historia de la obra a interpretar.
6. Comprenderá y usará los signos de agógica como acelerando y rubato. En la dinámica distinguirá los planos sonoros (melodía y acompañamiento) en las piezas que interprete.
7. Realizará el uso adecuado del pedal.

Séptimo semestre

Al concluir el último semestre de Piano individual, el alumno:

1. Habrá integrado todas las habilidades desarrolladas en los semestres anteriores.
2. Afianzará los conocimientos adquiridos con anterioridad: Conducción melódica, equilibrio sonoro, uso de dinámicas y agógica, distinción entre melodía y armonía, uso correcto del pedal sincopado y conocimiento de las tonalidades en la música.
3. Profundizará en el estudio de las estructuras musicales.
4. Desarrollará el aspecto técnico de las obras a través de ejercicios específicos de escalas mayores y menores con ambas manos; ejercicios técnicos con semicorcheas y ritmos combinados; ejercicios para desarrollar la velocidad y sincronía en los dedos; ejercicios para uso de pedal y progresiones armónicas. De esta manera, el alumno logrará desarrollar mayor destreza y precisión en su ejecución.
5. Ejecutará e interpretará obras de diferentes estilos o períodos musicales con más soltura y dominio que en semestres anteriores.
6. Conocerá la época y significado histórico de cada pieza musical estudiada.

4. CONTENIDOS

Primer semestre

1. Conocimiento del piano como instrumento musical
 - 1.1 Teclado y sonoridades.
 - 1.2 Arpa y sonoridades.
 - 1.3 Pedales y sonoridades.
 - 1.4 Posición correcta del cuerpo ante el instrumento.
2. Ejercicios técnicos de nivel inicial
 - 2.1 Ejercicios de relajación.
 - 2.2 Ejercicios de caídas de brazo con muñecas sueltas, manos separadas.
 - 2.3 Ejercicios para los cinco dedos sobre cinco teclas, manos separadas en legato.
 - 2.4 Ejercicios preliminares de pase de pulgar, manos separadas.
3. Iniciación a la interpretación
 - 3.1 Cultura del sonido. Escuchar diferentes características de los sonidos.
 - 3.2 Fraseo, agógica y dinámica
 - 3.3 Articulación de notas en toque de legato.
 - 3.4 Reconocimiento de los valores de las figuras musicales.
 - 3.5 Lectura musical mínimo en clave de FA de Do 5 a Fa 4. En clave de SOL de Do 5 a Do 6. Utilización de figuras de redondas, blancas, negras y blancas con puntillo.
 - 3.6 Lectura a primera vista sin compás ni velocidad a partir del Do 5.
4. Improvisación y juegos
 - 4.1 Desarrollar la plasticidad creativa.
 - 4.2 Motivar la espontaneidad en la realización de las tareas.

Segundo semestre

1. Técnica inicial

1.1 Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.

- a) legato
- b) staccato
- c) pase de pulgar

1.2 Escala Mayor sobre SI.

1.3. Utilización del pedal sobre una escala con un solo dedo (3o.) Recomendada la escala Mayor de DO.

2. Iniciación a la interpretación

2.1 Cultura del sonido

2.2 Dinámica y agógica.

2.3 Articulaciones en combinación. Desarrollo de la coordinación de diferentes articulaciones usadas indistintamente a manos separadas.

2.4 Práctica y desarrollo del uso de valores como corcheas, semicorcheas, silencios de figuras musicales.

2.5. Análisis formal de la lección u obra.

3. Lectura a primera vista

3.1 Rango de lectura del Do 5 al Sol 6 y en clave de Fa del Do 5 al Do 4 Incluir una pieza que presente una escala de una 8va.

Tercer semestre

1. Técnica inicial

1.1. Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.

- a) legato
- b) staccato
- c) portato
- d) ejercicios de pase de pulgar y pases del 2o.3o.y 4o. Dedos sobre el pulgar.
- e) ejercicios de caídas de dedos,brazos y muñecas
- f) ejercicios de caídas en notas dobles.

1.2 Escalas Mayor hasta con dos sostenidos (SOL y RE) y una escala menor (la menor armónica)

1.3 Escala en movimiento paralelo y sentido contrario a manos a 2 8vas.

1.4 Signos e indicaciones de velocidad. Análisis del metrónomo.

2. Ámbito musical

2.1 Conducción sonora.

2.2 Aplicación de signos de agógica y dinámica.

2.3 Uso del pedal.

2.4 Calidad sonora.

2.5 Análisis formal.

3. Lectura a primera vista

- 3.1 Rango de Do 5 a Sol 6 en mano derecha y en mano izquierda del Do 5 al Do 4 , con uso de compás de 4, usando figuras de blancas, negras y corcheas en la mano derecha y usar redondas y blancas para la mano izquierda.
- 3.2 Lectura en las tonalidades trabajadas.

Cuarto semestre

1. Técnica inicial

- 1.1. Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.
 - a) legato
 - b) staccato
 - c) portato
 - d) ejercicios de pase de pulgar y pases del 2o. 3o. y 4o. Dedos sobre el pulgar.
 - e) ejercicios de caídas de dedos, brazos y muñecas
 - f) ejercicios de caídas en notas dobles.
- 1.2. Escalas Mayores hasta con cuatro sostenidos (SOL, RE, LA y MI) y escalas menores con tónica en teclas blancas. (sol, re, la y mi). Naturales y armónicas.
- 1.3 Escala en movimiento paralelo y sentido contrario a manos juntas a 2 8vas.
- 1.4 Acordes de tres notas correspondientes a las escalas Mayores que toca.
- 1.5 Comenzar el estudio de los arpeggios, correspondientes a las escalas Mayores que toca.
- 1.6 Signos e indicaciones de velocidad. Análisis del metrónomo.

2. Ámbito musical

- 2.1 Conducción sonora.
- 2.2 Planos sonoros (melodía y acompañamiento)
- 2.3 Aplicación de signos de agógica y dinámica.
- 2.4 Uso del pedal.
- 2.5 Análisis formal.

3. Lectura a primera vista

- 3.1 Rango de Do 5 a Sol 6 en mano derecha y en mano izquierda del Do 5 al Do 4 , con uso de compás de 4, usando figuras de blancas, negras y corcheas en la mano derecha y usar redondas y blancas para la mano izquierda.
- 3.2 Incluir en la lectura a primera vista los signos de dinámica y agógica.
- 3.3 En la mitad de las lecciones, debe acompañar la mano derecha y en la otra mitad, debe acompañar la mano izquierda.
- 3.4 Lectura en las tonalidades trabajadas.

Quinto semestre

1. Técnica inicial

- 1.1. Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.
 - a) legato
 - b) staccato
 - c) portato
 - d) ejercicios de pase de pulgar y pases del 2o. 3o. y 4o. Dedos sobre el pulgar.
 - e) ejercicios de caídas de dedos, brazos y muñecas

- f) ejercicios de caídas en notas dobles.
- 1.2 Escalas de FA Mayor y fa menor natural y armónica
- 1.3 Escala en movimiento paralelo y sentido contrario a manos juntas a dos 8vas.
- 1.4 Acordes de tres notas correspondientes a las escalas Mayores y escalas menores hasta ahora aprendidas desde el primer semestre.
- 1.5 Continuar con Acordes de tres sonidos de escalas Mayores y comenzar con acordes de tres sonidos de escalas menores.
- a) Realizar notas dobles a intervalos de 3as, 5tas, y 6tas, repetidas y de rebote.
- 1.6 Continuar el estudio de los arpeggios, en escalas Mayores y comenzar los correspondientes a las escalas menores.
- 1.7 Signos e indicaciones de velocidad. Análisis del metrónomo.
- 2. Ámbito musical
 - 2.1 Conducción sonora.
 - 2.2 Planos sonoros (melodía y acompañamiento)
 - 2.3 Aplicación de signos de agógica y dinámica.
 - 2.4 Uso del pedal.
 - 2.5 Análisis de formas musicales.
 - 2.6 Trabajo del voicing en las notas dobles.
- 3. Lectura a primera vista
 - 3.1 Rango de Do 5 a Sol 6 en mano derecha y en mano izquierda del Do 5 al Do 4 , con uso de compás de 4, usando figuras de blancas, negras y corcheas en la mano derecha y usar redondas y blancas para la mano izquierda.
 - 3.2 Incluir en la lectura a primera vista los signos de dinámica y agógica.
 - 3.3 En la mitad de las lecciones, debe acompañar la mano derecha y en la otra mitad, debe acompañar la mano izquierda.
 - 3.4 Lectura en las tonalidades trabajadas.
 - 3.5 Uso de cualquier compás de /4
 - 3.6 Uso del puntillo de valor o de aumentación en blancas y negras (blancas con puntillo y negras con puntillo) en mano derecha y uso de blancas y negras en mano izquierda.

Sexto semestre

- 1. Técnica inicial
 - 1.1. Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.
 - a) legato
 - b) staccato
 - c) portato
 - 1.2 Escalas menores natural y armónica
 - 1.3 Escalas Mayores hasta con tres bemoles (FA, SIb y MIb)
 - 1.4 Escala en movimiento paralelo y sentido contrario a manos juntas a 2 8vas.
 - 1.5 Proseguir con acordes de tres notas correspondientes a las escalas Mayores y escalas menores hasta ahora aprendidas desde el primer semestre.
 - 1.6 Reanudar con acordes de tres sonidos de escalas Mayores y comenzar con acordes de tres sonidos de escalas menores.
 - a) realizar notas dobles a intervalos de 3as, 5tas, y 6tas, repetidas y de rebote.

- 1.7 Continuar el estudio de los arpeggios, en escalas Mayores y escalas menores.
- 1.8 Comenzar el estudio del rebote de la mano desde la muñeca.
- 1.9 Iniciar el estudio de la 8va. quebrada. También ejercitar la 5ta. y la 6ta. quebradas.
- 1.10 Signos e indicaciones de velocidad. Análisis del Metrónomo.
2. **Ámbito musical**
 - 2.1 Conducción sonora.
 - 2.2 Planos sonoros (melodía y acompañamiento). Voicing en notas dobles.
 - 2.3 Aplicación de signos de agógica y dinámica.
 - 2.4 Uso del pedal.
 - 2.5 Análisis de formas musicales.
 - 2.6 Trabajo del voicing en las notas dobles.
3. **Lectura a primera vista**
 - 3.1 Rango de Do 5 a Do 7 en mano derecha y en mano izquierda del Do 5 al Sol 3 , con uso de compás de 4, usando figuras de blancas, negras y corcheas en la mano derecha y usar redondas y blancas para la mano izquierda.
 - 3.2 Utilizar todos los valores y sus respectivos silencios y adicionalmente, el uso de ligaduras de fraseo y staccatos.
 - 3.3 Incluir en la lectura a primera vista los signos de dinámica y agógica.
 - 3.4 Cambio y combinación de claves para ambas manos indistintamente.
 - 3.5 Lectura en las tonalidades trabajadas.
 - 3.6 Uso de cualquier compás de /4
 - 3.7 Uso del puntillo de valor o de aumentación en blancas y negras (blancas con puntillo y negras con puntillo) en mano derecha y uso de blancas y negras en mano izquierda.

Séptimo semestre

1. **Técnica inicial**
 - 1.1. Ejercicios para los 5 dedos a manos juntas.
 - a) legato
 - b) staccato
 - c) portato
 - 1.2 Escalas menores natural y armónica
 - 1.3 Escalas Mayores hasta con cinco bemoles (FA, Sib, Mib, Lab y Reb)
 - 1.4 Explicación de las escalas relativas menores de las escalas Mayores estudiadas hasta con 5 bemoles.
 - 1.5 Escala en movimiento paralelo y sentido contrario a manos juntas a 2 8vas.
 - 1.6 Continuar trabajando con acordes de tres notas correspondientes a las escalas Mayores y escalas menores hasta ahora aprendidas desde el primer semestre.
 - 1.7 Reanudar con acordes de tres sonidos de escalas Mayores y con acordes de tres sonidos de escalas menores.
 - a) realizar notas dobles a intervalos de 3as, 5tas, y 6tas, repetidas y de rebote.
 - 1.8 Continuar el estudio de los arpeggios, en escalas Mayores y escalas menores.
 - 1.9 Ejercicios de rebote de la mano desde la muñeca.
 - a) intervalo de 3a. (con 2o. y 4o. dedos)
 - b) intervalo de 4tas, 5tas, 6tas y 8vas.

- c) con repetición de 3 dedos (3, 2, 1) sobre una misma tecla.
- 1.10 Continuar con el estudio de la 5ta., 6ta. y 8va. quebradas
- 1.11 Signos e indicaciones de velocidad. Análisis del Metrónomo.
- 2. Ámbito musical
 - 2.1 Conducción sonora.
 - 2.2 Planos sonoros (melodía y acompañamiento). Voicing en notas dobles.
 - 2.3 Aplicación de signos de agógica y dinámica.
 - 2.4 Uso del pedal.
 - 2.5 Análisis de formas y texturas musicales.
 - 2.6 Trabajo del voicing en las notas dobles.
- 3. Lectura a primera vista
 - 3.1 Rango de Do 5 a Do 7 en mano derecha y en mano izquierda del Do 5 al Sol 3 , con uso de compás de 4, usando figuras de blancas, negras y corcheas en la mano derecha y usar redondas y blancas para la mano izquierda.
 - 3.2 Utilizar todos los valores y sus respectivos silencios y adicionalmente, el uso de ligaduras de fraseo, staccatos, disminuyendo, ritardando, acelerando y alargando.
 - 3.3 Incluir en la lectura a primera vista los signos de dinámica y agógica.
 - 3.4 Cambio y combinación de claves para ambas manos indistintamente.
 - 3.5 Lectura en las tonalidades trabajadas.
 - 3.6 Uso de cualquier compás de /4
 - 3.7 Uso del puntillo de valor o de aumentación en blancas y negras (blancas con puntillo y negras con puntillo) en mano derecha y uso de blancas y negras en mano izquierda.

5. ACTIVIDADES

En clase

1. Saludar al alumno.
2. Preguntar sobre su estado de ánimo y físico.
3. Escuchar con atención algo que desee compartir, si así lo necesita.
4. Preguntar sobre el trabajo de estudio que pudo realizar en casa.
5. Escuchar los avances en las piezas.
6. Aclarar dudas, detectar errores de comprensión y hacer correcciones.
7. Explicación y ejemplificación de aspectos técnicos, de lectura y de interpretación musical.
8. Dar y escribir instrucciones para el trabajo que debe realizar en casa.
9. Preguntarle si le es claro lo que se le está pidiendo.
10. Comentarios finales al trabajo logrado en clase. Motivarlo a seguir estudiando o bien, animarlo a que haga un mejor trabajo en casa con mayor empeño y dedicación.
11. Despedida.

En casa

1. Leer en casa con atención las instrucciones del maestro.
2. Trabajar los siguientes aspectos: manos separadas, digitación, uso del metrónomo, técnica pianística, contar el tempo en voz alta, si es necesario, subdividir.

3. Practicar con velocidades diferentes los pasajes indicados.
4. Trabajar la memoria (auditiva, digital, fotográfica, kinestésica, etc.)
5. Escribir sus dudas para consultarlas en clase.
6. Grabar sus avances en video o audio.

6. METODOLOGÍA

Modalidad del curso

Escolarizado, vespertino, presencial, individual, para niños entre 7 y 12 años.

En cada semestre se ofrecen aproximadamente 28 clases, dos clases de 50 minutos por semana, a excepción en el primer semestre en donde se imparten clases una vez por semana durante 50 minutos. Es decir, 14 clases al semestre.

Conforme la disponibilidad de espacios, la Academia de Piano se atribuye el derecho de decidir qué alumnos cumplen con los requisitos para tomar dos clases a la semana a partir del segundo semestre.

La clase Instrumental de piano se planea atendiendo al nivel y habilidades individuales de cada alumno. Por ello las clases se realizan dos veces por semana con una duración diferenciada por niveles ya sea de 45 minutos por clase o hasta 50 minutos. Obedeciendo a los objetivos planteados en el Plan de Estudios por semestres se realizan cuatro formatos de clase según las necesidades del Alumno, su avance, y las necesidades del Centro de Iniciación Musical Infantil-Xalapa:

1. Clase individual: en ella participan únicamente Maestro-Alumno, con un piano o dos pianos.
2. La clase por parejas: donde participa el Maestro y dos alumnos. Este formato de clase es ideal para la introducción del alumno al trabajo en equipo, propia del trabajo de Conjuntos de Cámara. (Aquí cabe señalar que los alumnos podrán tocar ambos en el mismo Instrumento (Piano), a 2 Pianos, o en cooperación: uno piano y el otro algún otro instrumento.)
3. La clase “Prueba”: este formato de clase instrumental tiene como objetivo preparar al alumno para las presentaciones públicas futuras. Aquí participa el Maestro, y un grupo de tres o más alumnos. La dinámica es parecida a una “Clase Maestra”, en la que cada alumno tiene la oportunidad de presentarse y conocer la experiencia de la Ejecución del Piano en público, seguidas de una Retroalimentación de parte del Maestro y los demás participantes.
4. Clase Grupal (Teórico-práctica): esta clase se realiza en un inicio con los alumnos de primer semestre, en las cuales se abordan temas teórico-prácticos, como ejercicios de relajación del cuerpo, muñeca y posición que preparen al alumno a la clase individual, así como el conocimiento de las partes, cuidado y características del instrumento. Este

formato de clase también se utiliza con los alumnos de nivel avanzado para introducir temas teóricos de Armonía e introducción al análisis de la estructura y Lenguaje Musical, así como de Interpretación pianística.

Formas de trabajo

Las formas de trabajo metodológico para el proceso de enseñanza en el ámbito de la clase Instrumental son variadas y flexibles, es decir se combinan entre sí, para adaptarse de la mejor manera a las habilidades en desarrollo de los estudiantes. Los principales se describen a continuación:

1. Revisión y corrección o trabajo guiado dirigido, con retroalimentación inmediata: en esta forma de trabajar el maestro funge como figura principal. El maestro actúa como guía de la actividad, indicando al alumno con instrucciones breves, claras y específicas, lo que el alumno debe de realizar para obtener el resultado deseado. Después de que el alumno realiza la actividad, el maestro realiza una evaluación y/o retroalimentación inmediata, ya sea en forma de corrección o cambio de indicación para la optimización o consolidación del resultado deseado. Esta manera de trabajar se caracteriza por el trabajo detallado y por pasos sobre fragmentos pequeños breves de la ejecución de alguna pieza. Como el maestro funge de guía, acompañando y controlando en todo momento el avance del alumno, se garantiza el avance del Alumno. El alumno en este tipo de forma de trabajo se deja guiar por el maestro, y responder a lo propuesto por el primero
2. Método por modelo o Trabajo de demostración práctica: en este el maestro demostrará prácticamente al alumno, lo que él tendrá que imitar posteriormente. Este tipo de trabajo permite al maestro mostrar de manera óptima elementos visuales y auditivos, los cuales pueden ser complementados, pero nunca sustituidos por explicaciones verbales. Gracias al este tipo de método, el alumno desarrolla no solo sus habilidades de percepción, (en primer plano la auditiva y visual), sino también la cualidad de sus habilidades de retención y atención dirigida. El ejemplo del maestro deberá así mismo ser claro, convincente y contundente, para que este pueda representar el “Ideal” para la imitación ante el alumno.
3. Método por Presentación de contenidos: en este tipo de trabajo el maestro responde las interrogantes del Alumno explicando, presentando y transmitiendo información / conocimiento. En este tipo de proceder, el maestro funge como facilitador del conocimiento ya que el busca las conexiones adecuadas y maneras (por inducción, deducción /simplificación o elaboración) para hacer que el alumno comprenda la complejidad propia del tema tratado. El éxito de este método depende directamente de la profesionalización teórica y práctica del Maestro, así como de la capacidad cognitiva (razonamiento abstracto) y/o interés (motivación) del alumno por el tema tratado.
4. Método activo por exploración individual: en este tipo de trabajo el maestro le da la libertad al alumno de experimentar sin inmediata ayuda del maestro. La meta es darle la responsabilidad al alumno de su propio proceso de aprendizaje, para que el desarrolle su intuición y específicamente estrategias propias de aprendizaje. La responsabilidad del

maestro radica en asignar tareas “adecuadas” para que el alumno las realice con independencia; es decir que estén a su alcance. En este tipo de trabajo, es el alumno el que dirige activamente su proceso, mientras que el Maestro se mantiene al margen como observador pasivo. El maestro podrá observar si el alumno procede por el “ensayo y error,” “planeación y prueba” o “prueba y mejoramiento” para poder aconsejar, si esto fuera absolutamente preciso, un cambio de estrategia. De lo contrario el maestro reforzará positivamente las decisiones tomadas por el alumno.

5. Método heurístico o invento, descubrimiento y desarrollo de ideas: este tipo de trabajo se caracteriza por la búsqueda del conocimiento completamente individual e independiente a través de la experiencia práctica y la observación con el fin de encontrar la solución más eficaz para resolver una problemática. El maestro confronta al alumno con una problemática, es decir le presenta un problema a resolver: por ejemplo, la dificultad técnica de un pasaje Musical. La tarea del alumno será, basado en el conocimiento ya adquirido, buscar, descubrir y obtener una solución propia. La función del Maestro es animar al alumno a buscar sin claudicar, a confrontar su pensamiento con ideas contrastantes, y a poner en tela de juicio sus decisiones para provocarlo a fundamentar con Argumentos sus decisiones.
6. El método del diálogo: en este método se encuentran ambos sujetos Maestro y Alumno en el mismo nivel. Tanto maestro y alumno trabajan en equipo con igualdad de participación y opinión. Se preguntan uno al otro, se llega a acuerdos, ambos proponen soluciones. Se caracteriza por el intercambio, ambos dan y ambos reciben. El alumno podrá cuestionar las soluciones del maestro; el maestro podrá mostrarse como personaje perfectible, es decir, no como el poseedor absoluto del conocimiento, sino como un compañero de equipo. En este sentido el Maestro cumple la función de consejero y compañero del Aprendizaje. Este método se nombra por Nicolai Petrat como el método del “Ping-Pong” ya que el intercambio, el compañerismo, y el entendimiento a través del dialogo de ambos agentes en el proceso (este puede ser verbal o acústico en caso de que se realice el dialogo a través de la música), se caracteriza en que las partes actúan y toman responsabilidades equilibradas.

Estructura de la clase individual de piano

La clase individual de piano se estructura con tres fases principales: Entrada, Cuerpo, Cierre del proceso pedagógico, todas ellas con sus respectivas funciones y eventualmente con sus respectivas transiciones. A continuación, se detallan las funciones que obedece cada Fase.

Entrada

Preparación/Desincronización y Sincronización/Adecuación

La etapa denominada “Entrada” comprende en primera instancia la “preparación” del alumno para el comienzo del proceso pedagógico.

En el primer contacto con el estudiante, el maestro, a través del dialogo inicial de saludo y la observación de su lenguaje corporal, conocerá el estado socio-emocional actual del alumno, lo cual le permitirá al Maestro planear y realizar actividades previas para preparar al alumno a la

introducción de contenidos temáticos propios de la clase Individual de Piano. Por ejemplo, se podrán realizar actividades de relajación y/o activación física dependiendo del estado del Alumno. Algunos estudiantes se presentan cansados después de la jornada matutina escolar y es necesario motivarlos con alguna técnica activadora; o al contrario, cuando el alumno llega con mucha energía a la clase es necesario realizar ejercicios previos de relajación como por ejemplo de Respiración.

En segunda instancia se realiza una Sincronización. El maestro funge en esta fase como guía, ya que ayuda al alumno a extraerse de su mundo exterior para entrar en un espacio especial que le permita experimentar un proceso de enseñanza-, y aprendizaje de calidad. Para ello se realiza un dialogo inicial en el que, tanto el maestro como el alumno, podrán exteriorizar algún comentario sobre su humor o su día. Situaciones cotidianas, como el ruido, el tránsito pesado, las obligaciones escolares deberán en esta fase ser “olvidadas” para permitir la concentración del estudiante a los contenidos y actividades de la clase (desincronización). Todo ello con el afán de invitar al alumno a poner dichos pensamientos en perspectiva, y lograr generar una pausa que le permita enfocarse en el proceso de Aprendizaje que se iniciara a continuación. Este proceso de desincronización del mundo exterior es absolutamente necesario para poder guiar al alumno a entrar en el Mundo abstracto y sensible de la Música (Sincronización).

En esta fase, y dependiendo de la respuesta inicial del alumno, el maestro realizara a su vez un proceso de “adecuación” y/o “Adaptación” de los contenidos temáticos y actividades que él o ella había planeado con antelación, si esto fuera necesario.

Transición

Ejemplo de Transición Entrada-Cuerpo: para la transición a la parte de contenidos o parte media de la se realizarán ejercicios de calentamiento al piano, ejercicios de lectura a primera vista, ejercicios de entrenamiento auditivo y/o improvisación, revisión del trabajo en casa, todo ello atendiendo a las necesidades académicas del alumno.

Cuerpo o parte media de la clase

En esta fase se lleva a cabo dependiendo del nivel del alumno, la exposición, demostración y experimentación del contenido temático planeado para la clase. Ello se realizará con la literatura programada y las opciones metodológicas descritas en el plan de estudios, los cuales estarán sujetos a las particularidades de cada alumno, con el fin de observar la individualidad en cuanto a fortalezas, habilidades y tiempos de Aprendizaje de cada alumno.

Cierre

En esta fase se lleva a cabo a manera de resumen, una recopilación verbal y/o demostrativa de lo hecho en clase, con la finalidad de que el alumno consolide lo aprendido, exprese sus dudas sobre el trabajo realizado y sobre la práctica que realizara en casa. Opcionalmente se evidenciaran por escrito las actividades para realizar en casa. En esta fase el maestro realiza a su vez una evaluación que le permita la planeación de la próxima clase dependiendo de las fortalezas y necesidades que el alumno demostró en la clase realizada. Opcionalmente se documentará dicha evaluación en una bitácora de avance.

Recursos materiales

Piano acústico, métodos de enseñanza pianística, grabaciones y videos, libros y partituras de música, libreta de apuntes, lápices, borrador, grabadora, banco para sentarse, banquito para pies, discos, cassettes, CD, DVD, metrónomo, cubículos acondicionados para impartir clases.

Técnicas didácticas

- Demostración y explicación por parte del maestro. Imitación, expresión creativa y ejecución por parte del alumno.
- Realizar diferentes ejercicios corporales de relajación, haciendo uso de las articulaciones de todo el cuerpo y especialmente de brazos, antebrazos, manos y dedos.
- Sobre la tapa del piano dejar caer la muñeca con los dedos totalmente relajados y posteriormente realizar lo mismo sobre el teclado del piano.
- Repetir 3 veces la caída de cada uno de los dedos desde la tecla hacia abajo.
- Sumir 2 teclas alternadamente con 2 dedos para desarrollar auditivamente el ligado de dos sonidos.
- Mover el pulgar hacia adentro y afuera de la mano en toda su extensión.
- Realizar diferentes ejercicios corporales de relajación, haciendo uso de las articulaciones de todo el cuerpo y especialmente de brazos, antebrazos, manos y dedos.
- Juego de preguntas y respuestas sobre teclas negras y teclas blancas entre el maestro y el alumno.
- Improvisación sobre teclas negras con arpa abierta?
- Hacer bailar al niño la obra antes de empezar a estudiarla al escucharla través del maestro o de una grabación.
- Ejecutar diferentes ejercicios en donde estén contenidos el legato, stacatto y pase de pulgar.
- Realizar ejercicios independientes de los pases de dedos que se utilizarán en las escalas.
- Realizar ejercicios independientes y en progresiones ascendentes y descendentes con las variantes de caídas: cae fuerte, levanta débil, con 2 dedos determinados y acordes de 2 o 3 notas con dedos determinados.
- Ejecutar las escalas a manos juntas, a 2 8vas, con movimiento paralelo y contrario combinados, una nota por tiempo. De ser posible, con conducción musical..
- Aplicar en sus piezas la identificación de la forma musical.
- Ejecutar escalas a diferentes velocidades, haciendo ritmos de negras, corcheas y tresillos de corcheas, manteniendo el pulso de negra. (Se propone realizarlas a: 1 8va. para negras, 2 8vas. para corcheas, 3 8vas para tresillos de corcheas y 4 8vas para semicorcheas) ,ello para que coincidan los acentos al principio y al final de la ejecución.
- Realizar ejercicios de acordes:
- repitiendo un acorde hasta lograr la igualdad de sonido de las 3 notas que lo conforman.
- uniendo 2 acordes o más, o sea, 2 o más posiciones diferentes de los dedos. La preparación y rapidez mental es básica. Estos ejercicios son a manos separadas y a 2 8vas.

- Ejecutar lentamente y a manos separadas los arpeggios, buscando la comodidad y plasticidad. Pueden ser a 1 ó 2 8vas.
- Ejecutar los acordes M y m a manos juntas, a 2 8vas. Lento, logrando la preparación previa de la nueva posición.
- Ejecutar notas dobles de 3as, 5tas, y 6tas a 2 8vas.
- Ejecutar los arpeggios M y m a manos juntas, a 2 8vas. Lento, logrando la preparación previa de la nueva posición.
- Realizar el ejercicio sobre una misma 8va., logrando que el niño lance hacia arriba o hacia abajo el pulgar, e inmediatamente relaje toda su mano.
-

7. EVALUACIÓN

Métodos y sistemas de evaluación parcial y final

- Evaluación después de cada clase para control del maestro. El alumno tendrá una calificación por su rendimiento en el semestre.
- Examen semestral. Sobre un 10 máximo de puntaje y un mínimo aprobatorio de 6 . La calificación obtenida por el rendimiento se sumará a las obtenidas por cada sinodal de examen; mismas que se sumarán y promediarán. Este resultado se considerará la calificación final semestral.

Aspectos a evaluar por semestre

Primer Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Mínimo una pieza que presente una estructura rítmica de nota contra nota. No se evaluará el concepto de estilo.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Segundo Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Mínimo una pieza con pedal
- Obligatorio: Una de las piezas deberá ser de un compositor importante y presentar un carácter contrastante.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Tercer Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Una pieza en modo menor.
- Obligatorio: Una pieza rápida que corresponda a una de las escalas trabajadas.

- Obligatorio: Mínimo, una pieza con pedal sincopado.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Cuarto Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Un Minuet del período barroco.
- Obligatorio: Mínimo, una pieza con pedal sincopado.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Quinto Semestre

- Examen semestral: Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Una obra barroca.
- Obligatorio: Una obra clásica.
- Obligatorio: Mínimo, una pieza con pedal sincopado.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Sexto Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo dúos.
- Obligatorio: Una obra barroca.
- Obligatorio: Una obra clásica.
- Obligatoria: Una obra romántica.
- Obligatorio: Mínimo, una pieza con pedal sincopado.
- Se recomienda una pieza mexicana.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

Séptimo Semestre

- Interpretación de 5 a 8 piezas, incluyendo Dúos.
- Obligatorio: Una obra del siglo XX
- Obligatorio: Dos obras mexicanas.
- Obligatorio: Utilización de pedal sincopado en las piezas que lo ameriten.
- Postura correcta ante el instrumento, ritmo, calidad de sonido, velocidad, memoria.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Literatura de apoyo para el docente y los padres de familia

Diccionario de Música, Madrid, 1986, Ediciones General Anaya.

Bolles, Robert. *Teoría de la Motivación*, México, 2006, Trillas.

Taylor, Jim. *Motiva y estimula a tus hijos*, Madrid, 2002, EDAF.

Bodó, Arpad. *El piano*, Madrid, 1984, Real Musical.

Máximo Pradera, *¿De qué me suena eso? Paseo informal por la música clásica*, Madrid, 2005, Aguilar.

Guillermo Dalia, *Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno cerca*, Madrid, 2008, Mundi Música ediciones.

Literatura de piano

Aaron, Michael, *Piano Course Grade one*. Belwin Mills. 1945, New York.

Adler, Samuel. *Sight Singing Pitch Interval Rhythm*. W.W. Norton & Company, New York, 1979.

BACH, J. S., *The Note-Book of Anna Magdalene Bach*.

Bartók, Béla (1978). *Microkosmos piezas progresivas para piano Vol.1*. México: Ricordi.

Bastien, J. (1985) *Piano Básico de Bastien PIANO. Nivel 1,2,3,&4*. USA: Neil A. Kjos Music Co.

Burnam, Edna-Mae. *A dozen a day*. Libros: Preparatorio, 1, 2 y 3 (1974), Willis Music Co. Milwaukee. Halleonard.

Burgmüller, Frederick. (1903). *Eighteen Characteristic Studies for the Piano*. USA: Schirmer.

Bryceson, T. (1939). *Bach for Early Grades compiled from the Note-Book of Anna Magdalena Bach. Book1*. USA: Boston Music Co.

Czerny Carl.(207) *100 easy Exercises for Piano Opus 139* . Schott Music Alemany

Czerny Carl. *Estudios Libro 1º (1922) Elegidos y digitalizados por H. Germer Schirmer*

Denes, Agay, *The Joy of Modern Piano Music*, London, 1984, Yorktown Music Press.

- *The Joy of Bach*, London, 1968, Yorktown Music Press.

Diller, A. & Quail, E. (1942). *First Pedal- Studies for the Piano*. USA: Schirmer.

Diabelli, Anton, *Op. 163* (1894), Milwaukee. Schirmer's Library.

Satie, Erik, *Children's Pieces for Piano*, London, 1997, Headway Press.

Sociedad Didáctica *Mi primer libro de piano*. Editorial Boileau.

Fletcher, Leila. *The Leila Fletcher Piano Course for Individual and Class Lessons*. Montgomery Music. INC, Buffalo New York.1986.

Fritz, Emonts, *Mit 4 Händen um die Welt*, Mainz, 2000, Schott.

- *Von Schönberg bis Ligeti*, Mainz, 2002, Schott.
- *Von Bartók bis Strawinsky*, Mainz, 1958, Schott.
- *Método Europeo per Pianoforte*, Vol. 1, Mainz, 2007, Schott.
- *Método Europeo per Pianoforte*, Vol. 3, Mainz, 2007, Schott.

- *Fröhliche Tänze nach alten Weisen*, Mainz, 1960, Schott.
- Gretchaninoff, Alexander. *A child's day. Opus 109*, (1927) Schott & Co., Ltd., London
- Hanon, Charles-Louis. (2001). *El Pianista virtuoso en 60 ejercicios*. México: Editapsol.
- Jurca, Marks. *Ritmicne vaje*. Drzavna Zalozba Slovenije. Ljubljana.1991.
- Kabalewski, D. *Piano Pieces for Children*.
- Kachaturian, Aram. (1971) *Sounds of Childhood*. Sikorski Musikverlage, Hamburg.
- Kachaturian, Aram (1990). *Piezas para niños*. España: Real Musical.
- Köhler, Louis. (2006). *Estudios muy fáciles para piano Opus. 151*. Real Musical Editores Madrid
- Kreader,B;Kern,F;Keveren,Ph & Rejino,M. (1996). *Lecciones de Piano. Libro 2 & libro 3*. USA: Hal Leonard.
- Kisell,E; Natanson,V; Nikolaev, A. & Sretenskaya, N. (1999). *Escuela Rusa de Piano. Volumen 1A & 1B*. España: Real Musical Editores.
- Lemoine. Antoine-Henry.1989 *Estudios Infantiles Op. 37* .Real Musical, Madrid
- Lynn, Theodore A. *Introductory Musicianship 4ª*. Ed. Harcourt Brace Jovanovich Collage Publishers, New York, 1992.
- Mier, Martha, *Jazz, Rags & Blues*, USA, 1966, Alfred Publishing.
- Palmer,W;Manus, M. & Lethco, A. (1999). *Lesson Book. Level 1A*. USA: Alfred Publishing Co.
- Prokofieff, Serge, *Musiques D'Enfants*, London, 1989, Boosey & Hawkes.
- Ruíz Armengol, Mario (1986). *31 Piezas Infantiles para Piano*. Mexico: Universidad Veracruzana.
- Satie, Erik, *Children's Pieces for Piano*, London, 1997, Headway Press
- Sociedad Didáctica *Mi primer libro de piano*. Editorial Boileau.
- Szávai, M. & Veszprémi, L. (1969). *Piano music for beginners*. Hungría: Edition Musica Budapest.
- Taneda, Naoyuki y Ruth. *Wir hören und spielen Klavierschule 1-3*, Schott Musik Internacional. Mainz, Alemania, 1993.
- Tchaikovsky, P. I. *Álbum de la juventud*.
- Thompson, John. (1996) *Easiest Piano Course. Book 1,2 ,3 & 4*.USA: Willis Music Co.
- Youens, B. (2000). *Schneemanns Traum. Band 1*. Alemania: Tübingen

Libros de dúos

- Diller and Quaile. *Duet Book*. Book 1, 2, 3.

A. Diabelli. *Piezas Melódicas*.

A. Corona. *Ocho dúos a cuatro manos*.

Métodos para la didáctica del piano

John Brimhall. *Piano method*. Book 1.

John Thompson. *Curso fácil para piano*, Libros I, II, III y IV.

W. Brett Youens. *The snowman dream*. Book 1.

James Bastien. *Piano básico. Teoría y Práctica*, Libros I, II, III y IV.

W. Palmer. *Piano Lessons Book*, Level 1.

Hal leonard. *Piano Lessons*. Book 1, 2 y 3.

Michel Aaron. *Curso para piano*. Book 1, 2 y 3.

A. Nikolaev. *Escuela Rusa para Piano*, 1A y 1B.

Libros de técnica para el piano

C.L. Hanon. *El Pianista Virtuoso en 60 ejercicios*.

Diller and Quaile. *Pedal Studies*.

C. Czerny. *Selected Pianoforte Studies*.

N. Burgmüller. *Eighteen Characteristic Studies for the Piano*.

H. Lemoine. *Estudios Infantiles* op. 37.

Videos

Eduardo Punset, *El Sentido de la Música*

www.youtube.com/watch?v=ZQQih4Jq5fA&t=145s&index=5&list=PL4fxX2d4MxlMmMXYq5Sl3ndyBBL7kuWTj

Elsa Punset, *Las Emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños*

https://www.youtube.com/watch?v=KUTh9fBg_nQ&t=0s&index=9&list=PL4fxX2d4MxlMmMXYq5Sl3ndyBBL7kuWTj

Sergio Feferovich, *La Música de las Ideas*

<https://www.youtube.com/watch?v=1wA2sl9IRcE&t=0s&index=12&list=PL4fxX2d4MxlMmMXYq5Sl3ndyBBL7kuWTj>

Benjamin Zander, *Música y Pasión: Con los ojos brillantes*

<https://www.youtube.com/watch?v=71w-oasL6iQ&t=8s>

Milena Nogrsek 70 Skladbic za Klavir

DZS, založništvo in trgovina, d.d., 2008