

EL PIANO EN LA CREACIÓN MUSICAL CONTEMPORÁNEA DE CÁMARA

Taller de procesos compositivos e interpretativos a cargo de Julia Mann

Docente: Julia Mann

Coordinador: Vladimir Guicheff

Carga horaria: 30 horas

Modalidad: 1) introducción al curso en formato expositivo en línea con posibilidades de asistencia sincrónica y asincrónica. 2) Talleres presenciales.

FUNDAMENTACIÓN

El curso propone un espacio de trabajo orientado a la creación musical contemporánea a partir del piano y su inserción en contextos de música de cámara. Lejos de concebir al instrumento únicamente como soporte de un repertorio histórico, se lo aborda como un campo de exploración sonora amplio, capaz de articular múltiples relaciones tímbricas, gestuales y formales en diálogo con otros instrumentos y con diversos modos de producción musical contemporánea.

La propuesta se apoya en la experiencia artística y pedagógica de Julia Mann, cuya formación integra una sólida trayectoria en la interpretación pianística, la música de cámara y el trabajo con repertorios contemporáneos, así como una profunda especialización en instrumentos históricos y prácticas interpretativas informadas. Su recorrido académico y profesional —que articula la práctica musical, la investigación y el trabajo sostenido con compositores— constituye el marco desde el cual se propone este espacio de reflexión y experimentación, en el que el piano funciona tanto como instrumento solista como núcleo de diversas configuraciones camerísticas.

El curso pone el acento en los procesos de creación y en el vínculo entre compositor e intérprete, entendiendo la práctica musical como un terreno de intercambio donde las decisiones compositivas se ven atravesadas por las posibilidades técnicas, sonoras y expresivas de los instrumentos involucrados. En este sentido, se promueve una aproximación al piano contemporáneo que contemple la ampliación de sus recursos tímbricos, el uso de técnicas no convencionales, la exploración de distintas formas de notación y la construcción de discursos musicales abiertos a la experimentación.

De manera complementaria, se abordarán aspectos vinculados a la interpretación de música contemporánea como una herramienta de análisis y comprensión de los procesos creativos. La práctica interpretativa se concibe aquí como un espacio de prueba, ajuste y reflexión, que permite poner en tensión las ideas compositivas y comprender sus implicancias concretas en el trabajo con intérpretes y ensambles.

La propuesta está dirigida a compositores, intérpretes y estudiantes con formación musical equivalente, interesados en profundizar en los procesos de creación contemporánea y en el trabajo colaborativo entre creador e intérprete. En este marco, el curso busca contribuir al

fortalecimiento de prácticas de intercambio y producción artística, favoreciendo el desarrollo de nuevas obras y el diálogo entre distintas maneras de concebir, pensar y hacer música en el presente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Profundizar conocimientos sobre las distintas cualidades sonoras del piano a través de la historia, del siglo XVIII hasta el siglo XXI y las implicancias de sus cambios a través del tiempo en la técnica e interpretación pianística.
- Explorar potencialidades tímbricas no convencionales del instrumento.
- Promover un espacio de diálogo e intercambio práctico alrededor del instrumento entre compositores y pianistas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

- Conocer el piano: Los cambios tímbricos a través de la historia, del clavicordio al piano moderno.
- Escuchar el piano: cambiar el enfoque del oído.
- Cuerpo y piano: Las distintas cadenas corporales implicadas en las técnicas clásicas, románticas y expandidas.
- Cuerpo del piano: Sonoridades/Técnicas expandidas en el teclado, Sonoridades/Técnicas expandidas en el cuerpo del piano.
- El piano en expansión: lutheria experimental entre pianistas y compositores

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará mediante una modalidad mixta, combinando instancias virtuales y presenciales. En una primera etapa se realizarán encuentros en línea orientados a la presentación de los principales ejes conceptuales y técnicos del curso, así como a la puesta en común de los intereses, trayectorias y expectativas de las personas participantes. Estas instancias iniciales permitirán establecer un marco compartido de escucha, reflexión y experimentación en torno al piano y a su rol en la creación musical contemporánea.

A continuación, se habilitará un período de trabajo autónomo, durante el cual compositores y pianistas desarrollarán materiales, ideas y exploraciones sonoras vinculadas al piano, tanto en su dimensión instrumental como en su integración a diversas formaciones de música de cámara. Este trabajo será acompañado por consignas y orientaciones generales, promoviendo la investigación personal y el intercambio entre pares.

En una segunda etapa se realizarán encuentros presenciales de carácter intensivo, concebidos como un espacio de laboratorio, en los que se trabajará de manera colectiva sobre los materiales producidos. Estas instancias estarán orientadas a la experimentación, el ajuste y la profundización de las propuestas, así como a la preparación de una presentación pública de los resultados del curso.

Como parte del proceso formativo, se fomentará el registro de las experiencias y producciones realizadas, con el objetivo de generar una documentación que dé cuenta de los procesos de creación, de las obras desarrolladas y del conocimiento construido de manera colectiva.

La aprobación del curso requerirá la asistencia a las instancias previstas y la participación activa en las actividades propuestas, incluyendo el trabajo autónomo, los encuentros presenciales y la presentación final.

BIBLIOGRAFÍA

Bunger, R. (1973). The well-prepared piano. Colorado College Music Press.

Casella, A. (1985). El piano (C. Floriani, Trad.). Melos / Ricordi Americana. (Obra original publicada en 1937 como Il pianoforte).

Foutel, A. (2008). El otro piano. Editorial Independiente.

Neuhaus, H. (1971). El arte de tocar el piano (O. Pavlov & P. Kalinine, Trads.). Éditions Van de Velde. (Obra original publicada en 1958).

Nyman, M. (2007). Música experimental. De John Cage en adelante. Edicions A Petició.

Rattalino, P. (2005). Historia del piano: El instrumento, la música y los intérpretes (J. Godó Costa, Trad.). Idea Books.

Shockley, A. F. (2018). The contemporary piano: A performer and composer's guide to techniques and resources. Rowman & Littlefield.

Soveral, M. (Ed.). (2020). Contemporary piano music: Performance and creativity. Cambridge Scholars Publishing.