

PROPUESTA PEDAGOGICA

Cátedra de saxofón del profesor Emiliano Barri del Departamento de artes sonoras y musicales Carlos López Buchardo del I.U.N.A. (Instituto Universitario Nacional de Arte)

Síntesis

La propuesta pedagógica está fundamentada en el trabajo de fortalecimiento de los diversos aspectos técnicos y musicales con los que se sostiene la escuela clásica del instrumento teniendo como objetivos fundamentales la formación de músicos capaces de tocar con excelente afinación, integridad rítmica, sonoridad adecuada y dominio del fraseo inherente a los más diversos estilos musicales, abarcando no sólo música originalmente compuesta para saxofón clásica y contemporánea sino algunas de las obras susceptibles de ser transcritas más representativas de la música de todos los tiempos. Todo esto en el marco del desarrollo de la personalidad artística del músico, tendiendo al perfeccionamiento y optimización de los recursos expresivos individuales y a la formación de un músico capaz de tomar decisiones estéticas acertadas a cada circunstancia, sea en el ámbito solístico, camarístico o sinfónico.

Metodología

La metodología de enseñanza se desarrolla a través de clases individuales y grupales, con la ejemplificación constante por parte del profesor y el apoyo del pianista acompañante, con acciones tendientes a fomentar la creatividad del alumno y la toma de sus propias decisiones estéticas, claramente fundamentadas dentro de un marco teórico. Haciendo siempre foco en la adquisición de un alto nivel académico en el que todas las áreas del conocimiento reditúan un especial valor agregado a la praxis interpretativa.

Esta propuesta toma como referencias fundamentales la escuela clásica de saxofón siguiendo la línea pedagógica y la literatura de los grandes maestros como Marcel Mule, Jean Marie Londeix, Claude Delanngle y Arno Bornkamp, así como sobre los trabajos más recientes en el desarrollo de nuestra escuela argentina.

Por otra parte y tendiendo a la búsqueda de la vocación docente de los estudiantes se propone la realización de clases individuales y grupales teóricas, donde se debatirán las diferentes metodologías, estrategias y problemáticas de la enseñanza. Con la participación activa del alumno, presentando propuestas y nuevas alternativas para encontrar la solución a las diversas problemáticas.

Trabajo del pianista acompañante:

Es necesario señalar el rol fundamental que ocupa el J.T.P en esta asignatura: como pianista profesional con experiencia camarística puede tomar decisiones durante los ensayos, orientar al estudiante en la resolución de diversas problemáticas como todo lo que tiene que ver con el trabajo gestual, de planos y afinación por solo mencionar las partes más destacadas aún en ausencia del titular de cátedra.

La enorme dificultad técnica del repertorio moderno del saxofón requiere de intensivos ensayos y de un trabajo fuerte de estudio personal del pianista acompañante por este motivo es fundamental contar con una sala aparte de la que se usará para impartir clases dedicada al trabajo de los estudiantes con el acompañante que deberá funcionar en horarios paralelos con la clase de la materia troncal.

Objetivos

Generales:

- Formar un saxofonista profesional con la capacidad para integrar ensambles de cámara u organismos sinfónicos, ya sea como músico de fila o solista.
- Manejar la técnica del instrumento en sus más diversos aspectos, excelente afinación, articulación, rango dinámico, vibrato, tímbrica y fraseo adecuados a cada estilo. Así como una total integridad rítmica.
- Poder resolver en un lapso breve de tiempo la ejecución de obras de alta dificultad.
- Poseer un conocimiento amplio de las posibilidades técnicas del instrumento así como también de otros instrumentos de la familia.

- Educar la conciencia social del músico en la revalorización de la práctica musical como una herramienta fundamental de socialización y culturización.

En síntesis, se debe formar un músico integral, dándole las herramientas para afrontar el futuro profesional en todos sus aspectos.

Específicos:

- Conseguir una afinación excelente.
- Manejar con comodidad ejercicios de notas filadas, diferentes variantes. Posiciones alternativas.
- Comprender la importancia del trabajo auditivo y de análisis armónico, dentro del repertorio abordado.
- Conseguir una gran flexibilidad en la sonoridad y articulación del instrumento manejar todo tipo de ejercicios que tiendan a lograr un ligado y articulación con la mayor cantidad de variantes a lo largo de todo el registro del saxofón.
- Dominar la mecánica del saxofón en sus más diversas variantes, escalas, arpeggios e intervalos de todo tipo y con la mayor cantidad de combinaciones posibles.
- Disponer de diversas velocidades y modulaciones de vibrato, aplicar vibrato dentro de las diferentes estilísticas.
- Manejar la respiración circular, ejercicios y su aplicación.
- Utilizar doble staccato.
- Dominar las técnicas contemporáneas como los multifónicos y armónicos así como otros recursos modernos, nuevas grañas, armónicos, glissando de armónicos, etc.
- Desarrollar el trabajo en ensambles mixtos y de saxofones, con dúos, tríos, cuartetos y ensambles de saxofones.
- Entrenar la lectura a primera vista, utilizando fragmentos orquestales, obras o métodos.

- Manejo y utilización del gesto: levares activos y pasivos. Expresividad y fraseo.
- Conceptos de planos, análisis morfológico, estructura de la frase.
- Crear un “programa de estudios diario” en lugar de la llamada rutina, que tenga como características fundamentales el ser objetivo y enfocado en las necesidades del estudiante, dinámico flexible e integral.
- Disponer de diferentes metodologías de ensayo. Tratamiento de diferentes complejidades rítmicas. Abordaje de distintos estilos y géneros. Aprovechamiento y optimización del tiempo.
- Utilizar la memoria como mecanismo para “despegarse” de la partitura y poder centrarse más en el fraseo, la interpretación, la expresividad, etc. Diferentes tipos de memoria, su función en relación a la interpretación, y ventajas y desventajas de cada una de ellas.
- Preparar al alumno para audiciones o concursos en orquestas profesionales, técnicas de estudio, concentración, relajación, etc.

Evaluación

- Promoción indirecta, con Examen Final.
- Cumplir con un 80% de Asistencia a las Clases y conciertos de la cátedra-

La evaluación se centra en el aspecto técnico, calidad de sonido, claridad en las articulaciones, afinación, exactitud rítmica, y todo lo concerniente a una ejecución clara y precisa de la partitura. También se tendrá en cuenta el aspecto expresivo, dominio del fraseo, presencia en el escenario, personalidad al momento de ejecutar una obra, etc. Se evaluará la lectura a primera vista, y la capacidad de resolver una obra o fragmento en un lapso breve de tiempo.

Se realizarán prácticas regulares de evaluación frente a compañeros de clase o audiciones públicas cuatrimestrales o anuales.

Examen final anual, es necesario que el estudiante cuente con un 80 % de presentismo activo será a modo de concierto abierto al público y deberá ser ejecutado con acompañamiento de piano.