

INICIACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTOS INSTRUMENTALES I

Identificación de la asignatura

Asignatura: Iniciación a la Dirección de Orquesta y Conjuntos Instrumentales I		Código	
Materia: Iniciación a la dirección		Departamento: Música de conjunto	
ECTS: 4	Optativa		
Tipo asignatura: teórico-práctica		Duración: Semestral	
Ubicación temporal: 2 semestres. Abierta para cualquier especialidad			
Horas lectivas: 2 horas semanales		Aulas: Aula 203	
Profesor:	Javier Castro	@	jcastrovi@educa.jcyl.es
Observaciones: Máximo 8 alumnos por grupo. Se realizará una prueba de ingreso se el número de alumnos matriculados excede el de plazas disponibles.			

Introducción:

Los contenidos de la asignatura Iniciación a la Dirección de Orquesta y Técnicas Instrumentales están encaminados a dotar a todos los alumnos interesados de un primer contacto con el mundo de la dirección de orquesta, estudiando partituras desde el punto de vista del director de orquesta, estudiando los diferentes instrumentos de la orquesta y conociendo las herramientas básicas de la técnica de dirección.

La asignatura se imparte en clases teórico-prácticas semanales de dos horas de duración, en las que se afianzan conocimientos avanzados de educación auditiva, ritmo y solfeo, se abordan cuestiones teóricas y prácticas de instrumentación y análisis, y se estudian los rudimentos básicos de la técnica de dirección de manera teórica, practicando con los compañeros de clase y dirigiendo eventualmente pequeños grupos instrumentales y vocales existentes en el centro o formados expresamente para la clase.

Contenidos:

BLOQUE 1. Gesto - Técnica de Dirección

- 1.1 Postura corporal. Relajación
- 1.2 Posición básica. Ejercicios preparatorios
- 1.3 Los compases básicos
- 1.4 Pulsos activos y pulsos pasivos
- 1.5 Tamaño y carácter del gesto. Articulación y dinámica y fraseo.
- 1.6. Anacrusas
- 1.7. La mano izquierda. Independencia de las manos.

BLOQUE 2. Lectura de partituras. Preparación de partituras. Análisis

- 2.1 Prácticas de ritmo y entonación.
- 2.2 Educación auditiva. Dictados a una voz.
- 2.3 Preparando partituras nuevas. Investigación musicológica, contexto y fuentes.
- 2.4 Tipos de análisis. Analizando partituras desde el punto de vista del director.

BLOQUE 3. Los instrumentos de la orquesta. Características y peculiaridades de cada familia instrumental y su función en la orquesta. Diferentes secciones. Peculiaridades de la escritura orquestal.

- 3.1 Los instrumentos de cuerda. Características principales, Su uso en la orquesta. Evolución de la escritura orquestal.
- 3.2 Los instrumentos de viento-madera. Instrumentos de viento-metal: trompas y trompetas. Características principales, Su uso en la orquesta y evolución de la escritura orquestal.
- 3.3 Estudio práctico de partituras de orquesta de diferentes épocas con especial atención sobre los instrumentos de cuerda, de viento-madera, trompas y trompetas.

Competencias/Resultados del aprendizaje:

- Liderar y gestionar grupos de trabajo.
- Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.
- Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
- 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.
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- 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.
- 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.
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
- Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	60h		60h
2	Pruebas de evaluación			
3	Trabajos		10h	10h
4	Estudio personal		50h	50h
TOTALES		60h	60h	120h

La enseñanza de las clases teórico prácticas se imparten de manera eminentemente presencial. En el caso de que esto no sea posible, se podrá apoyar con recursos TIC como el uso de grabaciones, plataformas de almacenamiento de vídeo y clases y actividades en streaming.

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas de interpretación (dirección) prácticas realizadas durante el curso	50 %
Pruebas escritas (teoría) y otros trabajos realizados durante el curso	25 %
Control del rendimiento en clase	25 %
TOTAL	100 %

Asistencia a clase: Es obligatoria la asistencia al 70% de las clases para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Criterios de evaluación generales:

Rendimiento durante las clases.

Evaluación de la realización de ejercicios de dirección durante las clases, de dictados y ejercicios de entonación y ritmo, así como de la presentación de pequeños ejercicios de análisis de partituras orquestales.

Grado de asimilación de los recursos necesarios para preparar una partitura desde el punto de vista rítmico y melódico. Progresión del alumno en las capacidades auditivas.

Conocimiento de los instrumentos de la orquesta, y dominio de la lectura de partituras de dificultad media.

Grado de destreza en el control de los aspectos trabajados de técnica de la dirección.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

Realización de una prueba extraordinaria de tipo teórico-práctico que cuya valoración representará el 100% de la nota.

Calendario de las evaluaciones:

Lo establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras:

Beethoven, Ludwig van. Sinfonías completas.

Ligeti, Gyorgy. Misterios del Macabro.

Mozart, Wolfgang Amadeus. Las bodas de Fígaro.

Ravel, Maurice. Le tombeau de Couperain. (Versión orquestal)

Stravinsky, Igor. La consagración de la primavera.

Stravinsky, Igor. El pájaro de fuego.

Webern, Anton. Piezas Op. 5 (Versión de Orquesta de Cuerda)

Audiovisuales:

Carlos Kleiber - Traces to nowhere (Arthaus Musik)

Claudio Abbado, A portrait (Arthaus Musik)

The Art of Conducting. Legendary Conductors of a golden era (Teldec Music)

Bibliográficos:

- Adler, Samuel. Sight singing: Pitch, Interval, Rhythm. Norton, 1997
- Battisti, Frank L. On Becoming a conductor. Meredith 2007
- Boulez, Pierre, La escritura del gesto. Gealisa, 2002
- Busch, Brian R. El director de coro. Gestos y metodología de la dirección. Real Musical, 1995.
- García Asensio, Enrique. Dirección Musical. La técnica de Sergiu Celebidache. Piles, 2017
- Garretson, Robert L, Conducting choral music. Prentice Hall, 1961
- Green, Elizabeth. The modern conductor. A.H., Prentice Hall, 1991
- Lisk, Edward S., The Creative Director, arlternative Rehersal Techniques. Meredith Music, 1987
- Lisk, Edward S., Conductor, Teacher, Leader. Meredith Music, 2006
- López, Chirico, Hugo. La partitura de orquesta. Rleflexiones y métodos. Universidad Andes, 1991
- Lorenzo de Reizábal, Margarita. En el Podio. Bolieau, 2009
- Meier, Gustav. The score, the orchestra, and the conductor. Oxford University Press, 2009
- Melichar, Alois. Der vollkommene Dirigent, Entwicklung und Verfall einer Kunst. L Müller, 1981
- Mölich, Theo. Praxis der Orchesterprobe. Peters,
- Pfortner, Alfred. Nicht nur Dirigieren, auch Proben will gelernt sein. Joh. Siebenhüner.
- Rudolf, Max. The grammar of conducting. Schirmer, 1995
- Schaper, Heinz-Christan. Dirigieren Compact. Schott, 1977
- Scherchen, Hermann. El arte de dirigir la orquesta. Labor, 1988
- Schuller, Gunther. The compleat conductor, Oxford University Press, 1997
- Starer, Robert. Rhythmic training, Hal Leonard, 1996
- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Real Musical, 1989
- Szendrei, Alfred. Dirigierkunde. Breitkof & Härtel, 1952
- Tohmas, Kurt y Wagner, Alexander. Lehrbuch der Chorleitung. Breitkopf, 2003
- Wittry, Diane. Beyond the Baton. What every conductor needs to know. Oxford University Press, 2007
- Wis. Ramona M. The Conductor as Leader. GIA Publication, 2007
- Varios Autores. The Cambridge Companion to Conducting. Cambridge University Press, 2003