

INICIACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTOS INSTRUMENTALES II

Identificación de la asignatura

Asignatura: Iniciación a la Dirección de Orquesta y Conjuntos Instrumentales II		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 4 alumnos. Se realizará una prueba de ingreso si 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, profundizando en 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 entonación, 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.

Requisitos previos de formación: Haber aprobado Iniciación a la Dirección de Orquesta y Conjuntos instrumentales I

Contenidos:

BLOQUE 1. Gesto - Técnica de Dirección

- 1.1 Repaso de los contenidos de Iniciación a la Dirección I
- 1.2 Calderones
- 1.3 Cambios de compás. Cambios de tempo. Agógica.
- 1.4 Técnicas avanzadas: Aplicación práctica con Carmina Burana de Carl Orff y la Historia de un Soldado de Igor Stravinsky
- 1.5 Aplicación práctica con las obras del repertorio propuesto (ver recursos), y, eventualmente, dirección de dichas obras con grupos instrumentales del conservatorio.

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

- 2.1 Prácticas avanzadas de ritmo y entonación.
- 2.2 Educación auditiva. Dictados a dos voces. Dictados tímbricos.
- 2.3 Estudio y análisis pormenorizado de las partituras del repertorio del curso. (ver recursos)

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 viento-metal. Características principales, Su uso en la orquesta y evolución de la escritura orquestal.
- 3.2 Los instrumentos de percusión. Características principales, Su uso en la orquesta. Evolución de la escritura orquestal.
- 3.3 El piano y el arpa. Características principales, Su uso en la orquesta y evolución de la escritura orquestal.

BLOQUE 4. Técnicas de ensayo.

- 4.1 Preparación del ensayo de orquesta.
- 4.2 Técnicas y estrategias para realizar un ensayo efectivo.
- 4.3 Correpetición. El trabajo con cantantes.
- 4.3 Aplicación práctica. Trabajo de concertación con los alumnos de canto del centro.

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
Clases teórico – prácticas	60h		60h
Seminarios	15h		15h
Estudio personal		45h	45h
TOTALES	75h	45h	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

Asistencia a clase: La asistencia a clase no es obligatoria. Es necesario sin embargo realizar todos los trabajos y prácticas de dirección del curso para que puedan ser evaluados.

Criterios de evaluación generales:

Rendimiento durante las clases.

Grado de asimilación de los recursos necesarios para analizar una partitura preparar una partitura desde el punto de vista rítmico, melódico, tímbrico y formal.

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

Grado de destreza en el control de la técnica de la dirección durante un ensayo. Control auditivo de un ensemble y solista(s) durante un ensayo.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

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

Calendario de las evaluaciones:

Lo establecido en el calendario académico.

Recursos

Partituras. Repertorio del curso

Negreiros, Vasco. O sétimo Sol.

Mozart, Wolfgang Amadeus. Las bodas de Fígaro

Moussorgsky, Modest. Cuadros de una exposición.

Moussorgsky, Modest. Una noche en el monte pelado.

Rachmaninoff. Concierto para piano y orquesta nº 2.

Orff, Carl. Carmina Burana.

Stravinsky, Igor. El pájaro de fuego.

Vivaldi, Antonio. Gloria.

Audiovisuales:

Carlos Kleiber - Traces to nowhere (Arthaus Musik)

Carlos Kleiber - Rehearsal and Performance (Arthaus Musik)

Claudio Abbado, A portrait (Arthaus Musik)

Sir Roger Norrington in Rehearsal (Arthaus Musik)

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

Ferenc Fricsay - Music Transfigured (Medici Arts)

Karl Böhm in Rehearsal and Performance (Unitel Clasicca)

Brahms - Haitink (The Masterclass Foundation)

Mendelssohn - Masur (The Masterclass Foundation)

Haendel - Carrington (The Masterclass Foundation)

Gergiev - The master and his pupil (Hasten Slowly films)

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.
Langen 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-Chrisitan. 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