

TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN II

Identificación de la asignatura

Asignatura: Técnica de la Dirección II		Código	
Materia: Técnica de la dirección		Departamento: Música de conjunto	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: teórico-práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: 2º curso. especialidad de Composición			
Horas lectivas: 1,5 horas semanales		Aulas: Aula 203	
Profesor	Bartolomé Pérez Botello	@	bartolome.perbot@educa.jcyl.es

Introducción

Los contenidos de la asignatura Técnica de la Dirección están encaminados a dotar al estudiante de composición de conocimientos básicos desde un punto de vista teórico y práctico sobre el funcionamiento de los ensembles instrumentales, y a dotar al alumno de las herramientas necesarias para estar en disposición de preparar y dirigir ensayos de sus propias obras o de otras obras de cualquier estilo, principalmente de vanguardia.

La asignatura se imparte en clases teórico-prácticas semanales de una hora y media de duración, en las que se abordan cuestiones teóricas y prácticas de instrumentación, se discute sobre las técnicas básicas de ensayo, se aprenden las principales herramientas de la técnica de dirección, y se estudian y analizan partituras desde el punto de vista del director.

Requisitos previos de formación

Haber aprobado Técnica de la dirección I

Contenidos

BLOQUE 1. Gesto - Técnica de Dirección

- 1.1 Repaso de los contenidos de Técnicas de Dirección I
- 1.2 La mano izquierda. Independencia de las manos.
- 1.3 Calderones.
- 1.4 Subdivisión. Técnicas avanzadas.

BLOQUE 2. Preparación de partituras. Análisis.

- 2.1 Repaso de los contenidos de Técnicas de Dirección I
- 2.2. Particellas. Examinando y preparando materiales de orquesta.
- 2.3 Aplicación práctica: Serialismo integral.
- 2.4 Aplicación práctica: Nuevas tendencias tras la II Guerra Mundial.
- 2.5 Aplicación práctica: Obras de los años '70 '80 y '90
- 2.6 Aplicación práctica: Estudio de obras del taller de Estrenos del conservatorio.

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

- 3.1 Repaso de los contenidos de Técnicas de Dirección I.
- 3.2 Los instrumentos de viento-madera y viento-metal.
- 3.3 Lectura de partituras con instrumentos de viento.
- 3.4 Instrumentos de percusión. Su introducción y uso en la orquesta sinfónica.
- 3.5 El piano. El arpa. Otros instrumentos. Su integración en la orquesta y en ensembles

BLOQUE 4. Técnicas de ensayo.

- 4.1 Repaso de los contenidos de Técnicas de Dirección I. Continuación del ritmo y entonación.
- 4.2 Planificación y administración del tiempo de ensayo. Organizando y planificando el trabajo.
- 4.3 Técnicas eficientes de ensayo. Comunicación con la orquesta. Toma de decisiones.

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
2	Clases teórico – prácticas	45h		45
3	Pruebas de evaluación			
4	Seminarios	15h		15h
5	Estudio personal		60h	60h

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 dirección prácticas y realizadas durante el curso (ev. continua)	70%
Control del rendimiento en clase	15%
Entrega y exposiciones de pequeños trabajos escritos de análisis de las obras trabajadas (ev. continua)	15%
TOTAL	100%

Asistencia a clase

La asistencia a clase es obligatoria. Es necesaria la asistencia a un 80% de las clases para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Criterios de evaluación generales

Rendimiento durante las clases.

Grado de asimilación de los recursos necesarios para preparar una partitura desde el punto de vista del director.

Grado de dominio de los aspectos formales, rítmicos y melódicos de partituras de orquesta y conjunto instrumental.

Conocimiento de los instrumentos de la orquesta, y dominio de la lectura de partituras de orquesta y conjunto instrumental.

Grado de destreza en el control de la técnica de la dirección.

Grado de comunicación con el ensemble y capacidad de expresar de una manera clara e inequívoca durante la ejecución mediante gestos y durante el ensayo mediante gestos y palabras las propias ideas musicales.

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

El establecido en el calendario escolar vigente.

Recursos

Partituras

Berg, Alban. Violinkonzert
Berio, Luciano. O King
Berio, Luciano. Sinfonia
Boulez, Pierre. Le Marteau sans maître
Boulez, Pierre. Eclat
Cage, John. Fourteen
Feldman, Morton. The viola in my life
Messiaen, Olivier. Turangalila-Symphonie
Nono, Luigi. A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili
Lachenmann, Helmut. ...Zwei Gefühle...
Ligeti, György. Mysteries du Macabre
Stockhausen, Karlheinz. Kreuzspiel
Stravinsky, Igor. The Firebird (versión 1919)

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.
- Scherchen, Hermann, El arte de dirigir la orquesta. Labor, 1988
- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Real Musical, 1989
- Garretson, Robert L, Conducting choral music. Prentice Hall, 1961
- Lisk, Edward S., The Creative Director, arlternative Rehersal Techniques. Meredith Music, 1987
- Lisk, Edward S., Conductor, Teacher, Leader. Meredith Music, 2006
- 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-Christan, Dirigieren Compact. Schott, 1977
- Schuller, Gunther, The compleat conductor, Oxford University Press, 1997
- Starer, Robert. Rhythmic training. Hal Leonard, 1996
- Green, Elizabeth. The modern conductor. A.H., Prentice Hall, 1991
- Tohmas, Kurt, 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