

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE DE OCCIDENTE SECCIÓN DE ARTES MUSICALES

PROGRAMA DEL CURSO

Curso: AM1019 Dirección de conjuntos instrumentales

Prof. Dr. Esteban Barquero Hernández

barquero@me.com

I ciclo, 2018

DESCRIPCIÓN

Este curso facilita al estudiantado las herramientas necesarias teóricas y prácticas para que, en su desempeño como futuro músico profesional, logre la conformación, dirección y desarrollo de ensambles instrumentales de diversas índoles, a nivel estudiantil.

CARACTERÍSTICAS

El curso es de índole teórico-práctico. Se imparte en modalidad grupal, con una sesión de clases de dos horas semanales. El propósito es enseñar la técnica básica del gesto y marcación, además de temas relacionados con la preparación que debe existir en un director al momento de la práctica musical **Al ser determinante no sólo el resultado final del curso, sino el proceso del mismo, no es posible su matrícula en modalidad de suficiencia.**

OBJETIVO GENERAL

Adquirir una técnica básica en: dirección, técnicas de ensayo y montaje de una obra sencilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar un procedimiento básico para el estudio de partituras.

Lograr una marcación clara de los patrones métricos básicos.

Mostrar una postura y actitud adecuada frente al ensamble.

Mantener un pulso estable y realizar cambios en el mismo cuando la partitura lo indique.

Aprender las características básicas y particulares de los instrumentos musicales académicos.

Distinguir con eficacia los timbres de los instrumentos del ensamble a dirigir.

Demostrar el manejo de los matices de volumen sonoro de un ensamble.

Transmitir mediante los gestos el resultado musical que se desee lograr del ensamble.

CONTENIDOS

Se trabaja en tres grandes áreas:

A. Estudio de la partitura

- Investigación. Trasfondo histórico. Compositor
- Solfeo: Melódico (interiorización del solfeo de todas las líneas, tanto melódica, como rítmicamente)
- Fraseo: Principio, clímax y final de las frases
- Análisis: Forma, secciones de la obra, cambios de tono, modulaciones armónicas
- Instrumentos transpositores (cómo transportar y que instrumentos lo hacen)
- Cómo marcar la partitura (entradas, fermatas)
- Memorización de entradas (concepto de anticipación)
- Prácticas de transporte y adecuación de partichelas para instrumentos de diferentes secciones.

B. Estudio sobre el gesto

- Uso de batuta
- La naturalidad del cuerpo (facilidad, gestos naturales)
- Encontrarse a sí mismo y ser sí mismo
- Características propias del cuerpo, como “instrumento musical”
- Expresión corporal. “Vicios” corporales. Ejercicios para la introducción en la espontaneidad del gesto y la naturalidad de la respuesta
- Postura, pesos y contrapesos naturales del cuerpo. Mente vs. Cuerpo
- Marcación en diferentes métricas binarias y ternarias. Cortes, fermatas, anacrusas y otros movimientos especiales.

C. Técnica de ensayo

- Conocimiento, conformación de un ensamble y sus instrumentos (registros, transposición)
- Imagen interna del sonido y cómo lograrlo. Visión de lo que quiero y cómo llegar a esto
- Montaje de una obra. Cómo trabajarlo. Técnicas básicas de ensayo para el progreso adecuado del trabajo y del ensamble.

METODOLOGÍA

Prácticas de dirección de conjunto en clase.

Discusiones en clase acerca de lecturas afines al curso.

El estudiantado deberá estudiar ejercicios prácticos y teóricos recomendados por el profesor.

Las prácticas con ensamble serán observadas y valoradas por el profesor del curso. La duración de las mismas quedará a criterio del profesor, y previo acuerdo con el director del ensamble (si se cuenta con la facilidad del conjunto).

Charlas, videos, audiciones u otras actividades que desarrollen temas pertinentes al curso.

ASISTENCIA

Se recomienda la asistencia regular tanto a las clases como a las prácticas con el ensamble. De ello depende el progreso del estudiante. **Se reprobará el curso con más de tres ausencias injustificadas del total de las sesiones.** Dos ausencias justificadas equivalen a una injustificada.

EVALUACIÓN

Participación en clase y comprobaciones de lectura*	40%
Tareas (2) 10 c/u**	20%
Examen parcial	20%
Examen final	20%

Los rubros a calificar en el examen parcial y final son:

Presencia y postura

Preparaciones y entradas

Pulso estable y cambios requerido

Claridad del patrón métrico

Matices en el patrón métrico

Diseños especiales

Uso de la mano izquierda

Contacto visual y comunicación verbal

Conocimiento de la partitura

Producto musical logrado

Observaciones adicionales a la evaluación:

*Se incentiva una buena participación en clase y la lectura sistemática de material respectivo.

**Una tarea tendrá un valor del 10% y consistirá en un trabajo o investigación escrita acerca de temas afines al curso (el estudiante podrá escoger el tema con consentimiento del profesor). Esta reflexión es redactada en formato de ensayo (la redacción, ortografía, puntuación, y formato se tomará en cuenta en la nota). Debe tener una extensión de alrededor de 7 páginas a espacio doble (letra Times New Roman o Arial tamaño 12).

Otra tarea será asistir a un concierto o ensayo y presentar una crítica constructiva en formato de ensayo, del desempeño del director en el quehacer musical. Debe tener una extensión de unas 4 páginas a espacio doble y debe ser presentada a más tardar una semana antes del examen final (letra Times New Roman o Arial tamaño 12).

MATERIALES

Lápiz, batuta (opcional), partituras, instrumentos musicales, lecturas, video grabadora (puede ser el teléfono celular) y lápices de color. Otros materiales que el profesor aporte (entre ellos una pequeña antología).

BIBLIOGRAFÍA

Battisti, Frank L. *On Becoming a Conductor*. Meredith Music Publications. 2007.

Casella, A. / Mortari, V. *La técnica de la orquesta contemporánea*. Ricordi Americana. 1950

Gremm, Elizabeth A.H. *The Modern Conductor. Fifth Edition*. Prentice-Hall, Inc. 1992.

Jerald Schwiebert. *Physycal Expression and the Performing Artist: moving beyond the plateau*. The University of Michigan-Express. 2012.

Knight, John W. *The Interpretative Wind Band Conductor*. Meredith Music Publications. 2007.

McElheran, Brock. *Conducting Technique: For Beginers and Professionals*. Oxford University Press. 1989.

Rudolf, Max. *The Grammar of Conducting*. G. Schimer, INC. 1950.

Sherchen, Hermann. *El arte de dirigir la orquesta*. Editorial Labor S.A. 1960

CRONOGRAMA DEL CURSO*

N./fecha de clase	Actividad por realizar
1. 12/03/18	Bienvenida al curso Explicación del programa Generalidades y dinámica
2. 19/03/18	Análisis de los directores (videos) Ejercicios de calentamiento
3. 26/03/18	SEMANA SANTA
4. 2/04/18	Preparación antes de dirigir Solfeo, fraseo, marcación de partitura IMAGEN INTERNA Ejercicios preliminares: Marcación básica (esquemas de 2/3 y 4) <i>Chp. 2 The conductor: Basic Time-beating / Elizabeth Green</i>
5. 9/04/18	<i>Chp. 25 Achieving Complete Physical Control / Rudolf</i> Marcación Ejercicios para mejorar técnica y espontaneidad
6. 16/04/18	Gesto Naturalidad del cuerpo como instrumento Ser uno mismo Entradas, alzares, fermatas
7. 23/04/18	Instrumentos transpositores Beethoven 7 (traer los instrumentos)
8. 30/04/18	Gesto Naturalidad del cuerpo como instrumento Pulsos informativos, pulsos de acentuación Fraseo interno y conducción del mismo
9. 7/05/18	Haydn 94 (traer los instrumentos) Entrega de tarea #1
10. 14/05/18	Técnica de ensayo Montaje de una obra Tico-Tico (traer los instrumentos)
11. 21/05/18	Ensayo de la música para examen (traer los instrumentos)
12. 28/05/18	Examen parcial
13. 4/06/18	Cambios de métrica Dinámicas Cambios de tempi Suite St. Paul, Holst (traer los instrumentos)
14. 11/06/18	Sub-división La orquesta y la banda: como acomodarla Arreglos y ediciones Revisión de la música (traer los instrumentos)
15. 18/06/18	Ensayo general (traer los instrumentos)
16. 25/06/18	Ensayo general (traer los instrumentos)
17. 2/07/18	Ensayo general y dudas para examen final (traer los instrumentos)
18. 9/07/18	Examen final (traer los instrumentos)

*Cronograma sujeto a cambios, de acuerdo a la evolución del curso.

