

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022
Prof: Dr. Mauricio Araya Quesada
mauricio.araya@ucr.ac.cr

Curso: Dirección de conjuntos instrumentales I

Créditos: 2

II semestre 2022

Horario: Jueves 6a 7:50 pm.

Modalidad: Bajo Virtual

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 hora y cincuenta minutos 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(a) al momento de la práctica musical.

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- 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, calderones)
- 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, calderones, 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

El curso se llevará a cabo en formato bajo virtual. Se realizarán prácticas de dirección de conjunto en clase, además, de discusiones en clase acerca de lecturas afines al curso.

El estudiantado trabajará ejercicios prácticos y teóricos recomendados por el profesor. Algunas lecciones serán virtuales asincrónicas.

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.

ASISTENCIA

Se recomienda la asistencia regular al curso. De ello depende el progreso del estudiante.

EVALUACIÓN

Participación en clase y comprobaciones semanales	30%
Tarea: -Arreglo para ensamble instrumental.	10%
Trabajo parcial	20%
Trabajo Final	40%*

En las entregas parcial y final se calificará lo siguiente:

Presencia y postura

Preparaciones y entradas

Pulso estable y cambios requeridos.

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.

MATERIALES

Antología del curso. Cuaderno de pentagrama, lápiz, batuta y lápices de color. Otros materiales que el profesor aporte

BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

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

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

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

CRONOGRAMA DEL CURSO Sujeto a cambios debido a la evolución del curso.	
SEMANA 1	<p>Presentación general. Presentación del programa y aspectos generales del curso. Repaso de principios de marcación básicos. Ejercicios de independencia y coordinación de manos. Asignación de tarea.</p>
SEMANA 2	<p>Preparación antes de dirigir. Los 5 pasos Articulaciones en la dirección musical Ejercicios preliminares para dirección. Entradas en la dirección musical</p>
SEMANA 3	<p>Video de Bernstein. Calderones en la dirección musical Técnicas de respiración y relajamiento</p>
SEMANA 4	<p>Asíncrona. Obra asignada</p>
SEMANA 5	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ejercicios de técnica ❖ Obra asignada
SEMANA 6	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ☐ Solfeo en instrumentos transpositores 1. ❖ Instrumentos de cuerda. Técnica general.
SEMANA 7	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ☐ Solfeo en instrumentos transpositores 2. <p>Instrumentos de viento. Técnica general.</p>
SEMANA 8	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entrega de trabajo parcial.
SEMANA 9	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entrega de Tarea: Arreglo instrumental
SEMANA 10	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asíncrona. Obra asignada
SEMANA 11	<p>- Instrumentos de percusión. Técnica general.</p>
SEMANA 12	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asíncrona. Obra asignada
SEMANA 13	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Preparación y ensayos para trabajo final

SEMANA 14

Preparación y ensayos para trabajo final

SEMANA 15

❖ Preparación y ensayos para trabajo final
SEMANA 16
❖ Entrega de trabajo final

Nota/

Finalmente, es importante recordar que bajo ninguna circunstancia se debe aceptar el acoso en ninguna modalidad, por esto se recomienda que ante una situación de este tipo se acceda a las instancias respectivas que la Universidad de Costa Rica ha habilitado para estas razones.

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909 ó 2511-1984, correo: comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr,

Reglamento: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf