

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente

Curso: Dirección de conjuntos instrumentales I /

Prof. Dr. Mauricio Araya Quesada

Correo electrónico: mauricio.araya@ucr.ac.cr

Créditos: 2

II semestre 2024

Horario: Lunes de 17:00 a 18:50. Modalidad: Presencial.

DESCRIPCIÓN

Este curso facilita al estudiantado las herramientas básicas teóricas y prácticas para que, en su desempeño como futuro músico profesional, posea herramientas básicas para lograr la dirección 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 necesaria en un director(a) al momento de la práctica musical con ensambles instrumentales.

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 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

- 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 bimodal, por lo tanto, la mayoría de las lecciones serán presenciales y algunas virtuales (la modalidad de la lección será informada por el docente con suficiente antelación). 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. Se habilitará en la plataforma de Mediación Virtual UCR, el espacio respectivo para que, cuando sea requerido, hagan llegar evidencias y tareas solicitadas. Las prácticas con ensamble serán observadas y valoradas por el profesor del curso. La duración de las mismas quedará a criterio del docente. Podrán haber charlas, videos, audiciones u otras actividades que desarrollen temas pertinentes al curso.

ASISTENCIA

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

EVALUACIÓN

Participación en clase y comprobaciones semanales	30%
Tarea 1: Observación de ensamble	10%
Tarea 2: Arreglo instrumental	10%
Examen parcial	15%
Examen Final	35%*
TOTAL 100%	

En las evaluaciones 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.

TAREAS:

Observación de un ensamble instrumental: Se trata de realizar una observación presencial del ensayo de una agrupación instrumental, ya sea banda u orquesta de alguna denominación. El interés es poder analizar algunos aspectos en cuanto a la forma en cómo el director(a) de la agrupación asume el liderazgo del ensamble y su forma de trabajo.

Arreglo instrumental: El estudiantado deberá realizar un arreglo para un grupo reducido de instrumentos. Esto debido a que, dentro de su eventual práctica profesional, será una práctica recurrente dentro de sus labores.

MATERIALES

Antología del curso. Cuaderno de pentagrama, lápiz, 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.
<p>SEMANA 1 - 12 de agosto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación general. 2. Presentación del programa y aspectos generales del curso. 3. Asignación de tarea: <i>Learning the art of conducting. John Knight.</i>
<p>SEMANA 2 - 19 de agosto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discusión lectura 2. Principios de marcación básicos. 3. Ejercicios de independencia y coordinación de manos. 4. Tarea: Practicar patrones básicos 2/4-3/4-4/4 con diferentes articulaciones (mano derecha) y practicar independencia de manos con esos mismos patrones realizando señales diversas con la mano izquierda (5%)
<p>SEMANA 3 - 26 de agosto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación antes de dirigir. Los 5 pasos 2. Articulaciones en la dirección musical 3. Comprobación de práctica (5%) 4. Asignación de tarea: Video Leonard Bernstein dirigiendo con el rostro (2.5%)
<p>SEMANA 4 - 2 de setiembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicios preliminares para dirección (rítmicos y melódicos) 2. Entradas en la dirección musical 3. Asignación de lectura: Chp. 23 Achieving Complete Physical Control / Rudolf (manteniendo el control físico total) 4. Comentarios sobre video asignado (2.5%)
<p>SEMANA 5 - 9 de setiembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión tarea, comprobación de lectura (2.5%) 2. Calderones en la dirección musical: continuos y cortados. 3. Asignación de lectura: Overture, J. Schwiebert: Técnicas de respiración y relajamiento. 4. Tarea: práctica de calderones continuos y cortados en diferentes métricas y con alzares en distintas partes del compás (5%)
<p>SEMANA 6 - 16 de setiembre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicios de técnica 2. Solfeo en instrumentos transpositores 3. práctica de calderones continuos y cortados en diferentes métricas y con alzares en distintas partes del compás (5%)
<p>SEMANA 7 - 23 de setiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Marcación de partitura. Técnica básica con El gato montés. ❖ Entrega de Tarea: Arreglo instrumental (10%) ☐
<p>SEMANA 8 - 30 de setiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ensayo con ensamble: Arreglo y El gato montés.
<p>SEMANA 9 - 7 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ensayo con ensamble: Arreglo y El gato montés.
<p>SEMANA 10 - 14 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Examen parcial (15%): El gato montés.
<p>SEMANA 11 - 21 de octubre.</p> <p>-Ensayo con ensamble: Arreglo</p>
<p>SEMANA 12 - 28 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gira a escuchar orquesta o se cambia por día de gira.
<p>SEMANA 13 - 4 de noviembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ensayo con ensamble

<i>SEMANA 14 - 11 de noviembre</i> Ensayo con ensamble
<i>SEMANA 15 - 18 de noviembre</i> Ensayo con ensamble
<i>SEMANA 16 - 25 de noviembre</i> Examen final

