

Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales
Profesor: Byron Latouche Artavia, M.A.

Curso: Dirección de Conjuntos Instrumentales

Sigla: AM-1019

Créditos: 3

Período: III Ciclo 2012

Horas lectivas: 32

Horario: lunes y miércoles de 09:00-11:50

Justificación

Las labores propias de un pedagogo musical requieren del conocimiento básico del trabajo con ensambles, ya que la conformación, desarrollo y mantenimiento de estos, será necesaria en instituciones que deseen brindar una experiencia musical más enriquecedora a sus estudiantes.

Descripción

Este curso es parte del programa de Bachillerato en Enseñanza de la Música de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Dirección de Conjuntos Instrumentales I, es un curso que pone al alcance del estudiante las herramientas necesarias teóricas y prácticas para que en su desempeño como pedagogo, logre la conformación y desarrollo de ensambles de vientos, especialmente Banda Sinfónica.

Características

El curso es de índole teórico-práctico, se impartirá en modalidad grupal en una clase de dos lecciones semanales durante el semestre lectivo y también mediante la práctica programada con el ensamble designado, según sea requerido por el profesor.

Objetivos generales

Adquirir una técnica básica de dirección y técnicas de ensayo para ensambles.
Conocer la conformación básica de una banda sinfónica.
Fomentar la expresión artística a través de de la dirección de ensambles.
Interiorizar un concepto sonoro de calidad para Banda Sinfónica.
Desarrollar una cualidad auditiva adecuada para el trabajo con ensambles.

Objetivos específicos

Aplicar un procedimiento básico para el estudio de partituras.
Lograr una marcación clara de los patrones métricos básicos con las manos y con batuta.
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 que conforman una banda sinfónica.

Utilizar diferentes trozos musicales para el trabajo con el ensamble designado.
 Distinguir con eficacia los timbres de los instrumentos de la banda sinfónica.
 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

Conformación básica de la banda sinfónica.
 Características de los instrumentos transpositores.
 Prácticas de transporte y adecuación de partichelas para instrumentos de diferentes secciones.
 Entrenamiento auditivo: dictados melódicos, armónicos e identificación de sonidos aislados.
 Método básico para el estudio de partituras
 Patrones métricos básicos: 2/4, 3/4, y 4/4
 Cortes, calderones, anacruzadas y otros movimientos especiales.
 Técnicas básicas de ensayo para el progreso adecuado del trabajo y del ensamble.
 Prácticas en clase de dirección de conjunto con pequeñas melodías y trozos musicales.
 Prácticas con ensamble: preparación de una obra para presentar en público.
 Técnica básica de dirección: gesto, uso de las manos y la batuta.

Metodología

Se realizarán prácticas de dirección de conjunto en clase.
 El estudiante deberá estudiar ejercicios prácticos y teóricos recomendados por el profesor.
 Las prácticas con ensamble serán observadas y valoradas por el profesor del curso. Cada estudiante tendrá al menos dos oportunidades frente al ensamble antes de su examen final de curso. La duración de las mismas quedará a criterio del profesor del curso y previo acuerdo con el director del ensamble.
 Podrá haber charlas, audiciones u otras actividades que desarrollen temas pertinentes al curso.

Actividades

Lecturas y audiciones
 Estudio y lectura de partituras al piano
 Ensayos
 Patrones de marcación al espejo

Cronograma

Fecha	Contenidos
8 enero	Lectura y discusión del programa.
15 enero	Instrumentación: las cuerdas, la sección de percusión, el piano y la guitarra.
22 enero	Instrumentación: los vientos metales y maderas. Traer propuestas de piezas para hacer adaptación.
29 enero	Quiz de instrumentación. Traer adelanto de adaptación en Finale.
5 febrero	Preparación y estudio de la partitura. Organización del ensayo. Traer adaptación terminada con particellas.
12 febrero	Técnica del gesto. Uso de la batuta. Ensayos.

19 febrero	Técnica del gesto. Uso de la batuta. Ensayos.
26 febrero	Técnica del gesto. Uso de la batuta. Ensayos.
5 de marzo	Presentación final.

Evaluación

Trabajo grupal de instrumentación: 25%

Quiz de instrumentación: 15%

2 lecturas: 10%

2 audiciones: 10%

Trabajo del gesto semanal: 15%

Presentación final: 25%

Nota: La asistencia es obligatoria. Con dos ausencias injustificadas se pierde el curso.

Bibliografía

Adler, S. (2006). *El estudio de la orquestación*. Barcelona: Idea Books.

Bowen, J. (ed.). (2003). *The Cambridge companion to conducting*. Cambridge: Cambridge.

Green, E. (1975). *The conductor and his score*. New Jersey: Prentice-Hall.

Gustems, J. y Elgström, E. (2008). *Guía práctica para la dirección de grupos vocales e instrumentales*. Barcelona: Graó.

Hunsberger, D. (1983). *The art of conducting*. New York: Alfred A. Knoff.

Meier, G. (2009). *The score, the orchestra and the conductor*. New York: Oxford.

Phillips, K. H. (1997). *Basic techniques of conducting*. New York: Oxford University Press.

Piston, W. (1984). *Orquestación*. Madrid: Real Musical.

Rudolf, M. (1950). *The grammar of conducting*. New York: Schirmer.

Scherchen, H. (1950). *El arte de dirigir la orquesta*. Barcelona: Labor.