

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FOLOSOFIA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES**

PROGRAMA DEL CURSO

Curso: AM1019 Dirección de conjuntos instrumentales

Requisitos: AM3170

Horario: Lunes 14:00-16:00 (modalidad virtual, Mediación Virtual/Zoom)

Horas atención estudiantes: Miércoles 13:00-15:00 (programar cita previa con el profesor)

Prof: Dr. Esteban Barquero Hernández

esteban.barquerohernandez@ucr.ac.cr, barquero@me.com

II ciclo, 2020

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 virtuales 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

Este curso es virtual en su versión del II semestre 2020. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones y vídeos del curso. Las clases asincrónicas se realizarán por medio de tareas, exámenes y foros, y las actividades sincrónicas por medio de la aplicación Zoom. Para las clases sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y dispositivos necesarios. Prácticas de dirección de conjunto en secciones individuales.

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 (modo virtual).

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

ASISTENCIA

Se recomienda la asistencia virtual 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, foros y comprobaciones de lectura*	40%
Tareas (4) 10% c/u**	40%
Examen final (video)	20%

Los rubros a calificar en el examen final son:

Presencia y postura

Preparaciones y entradas

Pulso estable y cambios requerido

Claridad del patrón métrico

Matizes 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, foros y la lectura sistemática de material respectivo.

**Una tarea tendrá un valor del 10% c/u y consistirá en un trabajo o investigación escrita acerca de temas afines al curso (el estudiante podrá escoger el tema en conjunto con el profesor). Esta reflexión es redactada en formato de ensayo (la redacción, ortografía, puntuación, citación (APA) 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 consiste de un video donde el estudiante demuestre los patrones, articulaciones y coordinación de la técnica básica de dirección.

Las otras dos tareas se basan en ver un concierto o ensayo (grabación) 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 (formato APA, letra Times New Roman o Arial tamaño 12).

MATERIALES

Lápiz, batuta (opcional), partituras, instrumentos musicales, lecturas, video grabadora (puede ser el teléfono celular), computadora o 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*. Delray Beach: Meredith Music Publications. 2007.

Casella, A. / Mortari, V. *La técnica de la orquesta contemporánea*. Buenos Aire: Ricordi Americana S.A.E.C. 1950.

Lebrecht, Norman. *The Maestro Myth: Great Conductors in Pursuit of Power*. New York: Kensington Publishing Corp. 2001.

Green, Elizabeth A.H. *The Modern Conductor. Fifth Edition*. Nueva Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1992.

Jerald Schwiebert. *Physycal Expression and the Performing Artist: moving beyond the plateau*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2012.

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

McElheran, Brock. *Conducting Technique: For Beginners and Professionals*. New York: Oxford University Press. 1989.

Navarro Lara, Francisco. *Técnica Avanzada de Dirección de Orquesta y Dirección de Banda*. Córdoba: www.musicum.net. 2012.

Previtali, Fernando. *Guía para el estudio de la dirección orquestal*. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C. 1969.

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

Schuller, Gunther. *The Complete Conductor*. New York: Oxford University Press. 1997.

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

CRONOGRAMA DEL CURSO*

N./fecha de clase	Actividad por realizar
1. 10/08/2020	Bienvenida al curso Explicación del programa Generalidades y dinámica
2. 17/08/2020	FERIADO
3. 24/08/2020	Análisis de los directores (videos) Ejercicios de calentamiento
4. 31/08/2020 TAREA 1	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. 7/09/2020	<i>Chp. 25 Achieving Complete Physical Control / Rudolf</i> Marcación Ejercicios para mejorar técnica y espontaneidad
6. 14/09/2020	FERIADO
7. 21/09/2020 TAREA 2	Gesto Naturalidad del cuerpo como instrumento Ser uno mismo Entradas, alzares, fermatas
8. 28/09/2020	Instrumentos transpositores Beethoven 7
9. 5/10/2020	Gesto Naturalidad del cuerpo como instrumento Pulsos informativos, pulsos de acentuación Fraseo interno y conducción del mismo
10. 12/10/2020 TAREA 3	Haydn 94
11. 19/10/2020	Técnica de ensayo Montaje de una obra Pájaro Cataor, Vargas
12. 26/10/2020	Sesiones individuales
13. 2/11/2020	Sesiones individuales
14. 9/11/2020 TAREA 4	Cambios de métrica Dinámicas Cambios de tempi Suite St. Paul, Holst
15. 16/11/2020	Sub-división La orquesta y la banda: como acomodarla Arreglos y ediciones Revisión de la música en general
16. 23/11/2020	Examen Final
17. 30/11/2020	FERIADO

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

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

La Sección de Artes Musicales de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica dice **NO al hostigamiento sexual**, entendido este como *“toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, o bien que, habiendo ocurrido una sola vez, provoque efectos perjudiciales”* (art. 5 del *Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual*). Es fundamental que todos, tanto docentes y administrativos como el estudiantado de esta Institución conozcan el Reglamento citado en el enlace:

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf y sepan que cuentan con la Comisión Institucional contra el hostigamiento sexual, que pueden contactar al teléfono 2511-1909 o bien 2511-1984, así como en el correo electrónico comisión.contrahostigamiento@ucr.ac.cr