

INICIACIÓN A LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTOS INSTRUMENTALES

Identificación de la asignatura

Asignatura: Iniciación a la dirección de orquesta y conjuntos instrumentales			
Departamento: Música de Conjunto			
ECTS: 5	Carácter de la asignatura: Módulo Optativo		
Tipo asignatura: Teórico-Práctica			Duración: Anual
Ubicación temporal: Máster en enseñanzas artísticas de interpretación musical			
Horas lectivas: 60 horas anuales (2 horas semanales)			Aulas: 203
Profesor	Javier Castro Villamor	@	jacavi@yahoo.com

Breve descripción

La dirección de orquesta es una materia interdisciplinar de gran interés para todos los músicos prácticos de cualquier especialidad, y aporta conocimientos muy importantes aplicables al desarrollo como instrumentista del estudiante y a su comprensión más profunda del fenómeno interpretativo y musical.

En esta asignatura el estudiante adquirirá los conocimientos básicos desde un punto de vista teórico y práctico sobre el funcionamiento de la orquesta, así como las herramientas necesarias para estar en disposición de preparar y dirigir ensayos y conciertos de obras de diferentes estilos.

Requisitos previos de formación

No hay.

Contenidos

- Técnica de la dirección de orquesta
- Introducción a las diferentes familias orquestales, instrumentos y su función dentro del conjunto orquestal
- Análisis de partituras del repertorio orquestal desde el punto de vista del director
- Gestión de grupos. Técnicas de trabajo y de ensayo con orquestas y ensembles.
- Estudio de las características y de las posibilidades funcionales de los instrumentos de la orquesta.
- Análisis de partituras desde el punto de vista del director.
- Técnicas básicas de dirección de orquesta. Lenguaje corporal, coordinación y dominio de ambas manos para dirigir la interpretación, expresar las intenciones musicales del director y resolver las dificultades técnicas de partituras.
- Técnicas de ensayo.

Competencias

G1. Adquirir las herramientas necesarias para convertirse en un intérprete profesional de alto nivel.

G4. Dominar el trabajo de grupo y la interpretación musical de conjunto.

G5. Desarrollar una creatividad musical individual adaptada a las circunstancias interpretativas.

O1. Conocer el funcionamiento interno de una orquesta sinfónica y tener los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente el trabajo de un músico de orquesta.

Y las siguientes:

- Ser capaz de dirigir grupos instrumentales.
- Liderar y gestionar grupos de trabajo.
- Conocer las posibilidades técnicas, sonoras y acústicas de los instrumentos sinfónicos.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Resultados del aprendizaje

- Demostrar un conocimiento básico de la técnica de dirección.
- Mostrar una buena comprensión musical a partir de la correcta planificación de la partitura.
- Demostrar un conocimiento básico de las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas a partir de las indicaciones dirigidas a los músicos.

Metodología y actividades formativas

- 60 horas lectivas: clases teórico-prácticas en grupo.
- 3 horas pruebas de evaluación
- 10 horas trabajos escritos
- 52 horas de trabajo personal

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico-prácticas	60		60
2	Pruebas de evaluación	3		3
2	Trabajos		10	10
3	Estudio personal		52	52
TOTALES		63	62	125

Evaluación

Sistema de evaluación:

Pruebas prácticas de dirección: 50%
 Pruebas y trabajos escritos: 30%
 Control del rendimiento en clase: 20%

Sistema de evaluación	%
Pruebas de interpretación: una prueba final de dirección de conjunto	50
Pruebas escritas	30
Control del rendimiento en clase.	20
TOTAL	100

Asistencia a clase:

No es obligatorio asistir a las clases, pero los alumnos tendrán que realizar en casa los trabajos y pruebas hechos (y evaluados) en clase para que éstos puedan ser evaluados.

Asistencia a las audiciones:

Es obligatorio asistir a la prueba final y a todas las pruebas prácticas de dirección.

Criterios de evaluación generales:

- Rendimiento durante las clases.
- Evaluación de la realización de ejercicios de dirección durante las clases, de dictados y ejercicios de entonación y ritmo, así como de la presentación de pequeños ejercicios de análisis de partituras orquestales.
- Grado de asimilación de los recursos necesarios para preparar una partitura desde el punto de vista rítmico y melódico. Progresión del alumno en las capacidades auditivas.
- Conocimiento de los instrumentos de la orquesta, y dominio de la lectura de partituras de dificultad media.
- Grado de destreza en el control de los aspectos trabajados de técnica de la dirección.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

Realización de una prueba extraordinaria de tipo teórico-práctico, que constituirá el 100% de la calificación.

Calendario de las evaluaciones:

Lo establecido por el centro dentro del calendario académico vigente para el curso 2017-2018.

Recursos

Partituras:

- Beethoven, Ludwig van. Sinfonías completas.
- Mozart, Wolfgang Amadeus. La flauta mágica
- Ligeti, Gyorgy. Misterios del Macabro.
- Webern, Anton. Piezas Op. 5 (Versión de Orquesta de Cuerda)
- Ravel, Maurice. Le tombeau de Couperain. (Versión orquestal)
- Stravinsky, Igor. La consagración de la primavera.

Audiovisuales:

- Carlos Kleiber - Traces to nowhere (Arthaus Musik)
- Claudio Abbado, A portrait (Arthaus Musik)
- The Art of Conducting. Legendary Conductors of a golden era (Teldec Music)

Bibliográficos:

- Adler, Samuel. Sight singing: Pitch, Interval, Rhythm. Norton, 1997
- Battisti, Frank L. On Becoming a conductor. Meredith 2007
- Boulez, Pierre, La escritura del gesto. Gealisa, 2002
- Busch, Brian R. El director de coro. Gestos y metodología de la dirección. Real Musical, 1995.
- Scherchen, Hermann, El arte de dirigir la orquesta. Labor, 1988
- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Real Musical, 1989
- Garretson, Robert L, Conducting choral music. Prentice Hall, 1961
- Lisk, Edward S., The Creative Director, alternative Rehersal Techniques. Meredith Music, 1987
- Lisk, Edward S., Conductor, Teacher, Leader. Meredith Music, 2006
- Meier, Gustav. The score, the orchestra, and the conductor. Oxford University Press, 2009
- Melichar, Alois, Der vollkommene Dirigent, Entwicklung und Verfall einer Kunst. Langen Müller, 1981
- Mölich, Theo. Praxis der Orchesterprobe. Peters,
- Pfortner, Alfred, Nicht nur Dirigieren, auch Proben will gelernt sein, Joh. Siebenhüner.
- Rudolf, Max. The grammar of conducting. Schirmer, 1995
- Schaper, Heinz-Christan, Dirigieren Compact. Schott, 1977
- Schuller, Gunther, The compleat conductor, Oxford University Press, 1997
- Starer, Robert. Rhythmic training. Hal Leonard, 1996
- Green, Elizabeth. The modern conductor. A.H., Prentice Hall, 1991
- Tohmas, Kurt, Wagner, Alexander, Lehrbuch der Chorleitung. Breitkopf, 2003
- Wittry, Diane. Beyond the Baton. What every conductor needs to know. Oxford University Press, 2007
- Wis. Ramona M. The Conductor as Leader. GIA Publication, 2007
- Varios Autores. The Cambridge Companion to Conducting. Cambridge University Press, 2003