

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León

MÓDULO OPTATIVO (10 ECTS)

Autogestión artística

5

El objetivo es mostrar al alumno los principios básicos de la promoción y auto-gestión profesional, así como también de agrupaciones orquestales, todo ello bajo una perspectiva crítica y estratégica.

Dicho conocimiento es clave para la optimización de resultados en la carrera de cualquier futuro profesional que salga de un conservatorio superior.

La implantación de esta materia es cada día más crucial en los conservatorios, academias y/o universidades internacionales dada la importancia de que los futuros profesionales sepan utilizar herramientas de auto-promoción, así como de tener un conocimiento del medio profesional antes de salir a formar parte de éste de forma inminente.

En esta asignatura se pretende dar una formación práctica, teórica y metodológica a través de la profundización en las materias que conforman la asignatura Ensemble de Saxofones, con el fin de garantizar la cualificación de futuros profesionales. Se imparte de forma prioritaria mediante clases en grupo, lo cual no excluye el trabajo en ensayos parciales.

Para encontrar los antecedentes históricos del Ensemble de Saxofones como formación camerística, hay que remontarse a la década de los años 30 del siglo pasado. Fue Gustav Buncke, profesor de saxofón del Conservatorio Stern de Berlín, en cuyas aulas coincidió con P. Hindemith, quien entre los años 1932 y 1935 constituyó lo que denominó “orquesta de saxofones” formada por la mayoría de los instrumentos de la familia inventada por Adolf Sax (sopranino, dos sopranos, siete altos, tres tenores, barítono y bajo). Los acontecimientos sociales y políticos acaecidos en la Alemania nazi propiciaron su desaparición.

En el otro lado del mundo, Estados Unidos, también se encuentran datos sobre la creación de “orquestas de saxofones” a principios del siglo XX. En Boston la creada por Abdón Laus en 1924, o posteriormente las creadas por David Gornston o Sigurd Rascher.

Su plantilla, por convención, se ha ido depurada progresivamente, hasta quedar constituida definitivamente con el formato que hoy la conocemos -Spno, 2Sp, 3A, 3T, 2B, Bj -. Aunque siempre hay excepciones, como por ejemplo en la obra La bocca, i piedi, il suino (1997) de S. Sciarrino cuya plantilla está formada por 4 saxofones solista y 100 saxofones en movimiento.

<p>Improvisación histórica</p> <p>A pesar de haber sido uno de los aspectos claves en la formación de un músico y una exigencia habitual en el desarrollo profesional del mismo, la realidad es que durante muchas décadas la importancia y peso de la improvisación dentro de las enseñanzas musicales ha ido disminuyendo.</p> <p>Esta asignatura profundiza en las prácticas históricamente informadas relacionadas con la improvisación, es decir, la creación extempore de variedad de géneros musicales mediante el aprendizaje de herramientas y lenguajes concretos según los tratados y fuentes primarias conservados.</p> <p>El objetivo es desarrollar las competencias del alumno en materia de creatividad, análisis y reperimentación para dotarlo de autonomía en el arte de la improvisación históricamente informada.</p>	<p>5</p>
<p>Iniciación a la dirección de orquesta y conjuntos instrumentales</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>5</p>

Interpretación musical con nuevos medios	5
<p>En esta asignatura se abordarán los distintos elementos técnicos y tecnológicos necesarios para poder llevar a cabo distintos proyectos artísticos que necesiten del empleo de nuevos medios: grabaciones, música electroacústica, música y video, etc. Para ello, se realizarán diversos proyectos donde se pongan en práctica los elementos técnicos aprendidos y se puedan contextualizar en las diferentes corrientes estéticas.</p>	
Introducción al jazz	5
<p>La asignatura de Introducción al Jazz, ofrece al alumnado el acercamiento al mundo de la improvisación de una forma práctica. Las clases se desarrollan en pequeñas formaciones o combos, donde se trabajan los elementos musicales como la armonía, el ritmo, la melodía, la forma y la expresión musical en un contexto creativo, guiado por el análisis y el desarrollo del oído.</p>	
La tradición interpretativa: base para el desarrollo del mensaje personal	5
<p>Esta asignatura está diseñada para que alumnos de todas las especialidades de interpretación puedan obtener un conocimiento profundo de la tradición interpretativa para tomar propias decisiones interpretativas con desde un conocimiento y criterio del pasado. No es una asignatura meramente teórica: los alumnos deben mostrar su capacidad de poner lo aprendido en práctica, tanto desde un punto de vista historicista como aplicándolo en la actualidad. La asignatura consiste en dos módulos que se desarrollan simultáneamente e independientemente a lo largo del curso. El módulo 1 se titula Aprender a escuchar, aprender a escucharse: Para una autocrítica constructiva y será impartido por el profesor Brenno Ambrosini; el módulo 2 se llama Taller de prácticas interpretativas 1750-1950 y será impartido por el profesor Dimitri van Halderen. A continuación se dará una breve descripción de cada uno de los módulos.</p>	

Modulo 1: Aprender a escuchar, aprender a escucharse. Para una autocrítica constructiva:

Los medios tecnológicos que disponemos hoy son infinitamente más potentes de los de hace muy pocos años. Las informaciones a las que tenemos acceso con solo click nos podrían abrumar, siempre que pudiéramos de verdad saber su cantidad y calidad. Eso conlleva un problema dúplice: saber utilizar estas informaciones y no perder la memoria dejando que todo se suba a los bancos de datos. Con esta asignatura se pretende acercar al alumno a una manera (hoy) diferente de escucha, racionalizando los elementos que pueden servir al estudiante para su posterior utilización en la vida profesional y artística al mismo tiempo. A través del método analítico/sintético se pretende reflexionar sobre la problemática de la grabación musical, desde su nacimiento al día de hoy, y sobre los grandes intérpretes que parecen olvidados por las nuevas generaciones.

El método comparativo de audición, sustentado por el sistema lógico que se va estimulando y creando en cada grupo, será la base para el máximo cuidado de la crítica, que siempre será constructiva y dedicada a los grandes intérpretes del Siglo XX.

El conocimiento de la evolución en el campo de la grabación desde la era acústico- mecánica (1877) hasta la era numérica (digital) ayudará a tomar en consideración elementos que, con su apreciación, romperán las barreras típico-tópicas para el análisis y el aprendizaje personal.

Módulo 2, Taller de prácticas interpretativas 1750-1950:

En la actualidad coexisten muchos diferentes estilos de interpretación. La interpretación históricamente informada ya no se limita a los instrumentos antiguos; la gran mayoría de los músicos poseen un cierto conocimiento de ornamentación en la música barroca. A la vez se ve una laguna en la formación acerca de la ornamentación en la música del periodo clásico-romántico o las ideas sobre la interpretación en los siglos XIX y XX. Otros aspectos interpretativos, como pueden ser el uso de rubato, vibrato o la expresión de la estructura musical en este periodo de una pieza a menudo no son objeto de estudio serio. Nuestra información acerca de ellos es muchas veces especulativa y llena de prejuicios.

En esta asignatura estudiaremos algunas fuentes históricas (tratados, cartas, artículos) así como grabaciones de la primera mitad del siglo XX (Joseph Joachim, Adelina Patti, Sergei Rachmaninoff y otros) para indagar en algunas tendencias interpretativas que pueden ser sorprendentes del punto de vista actual. A veces vincularemos algún aspecto de la interpretación en el pasado con corrientes actuales.

Cada alumno elaborará un trabajo sobre uno de las corrientes tratadas y/o su aplicación práctica a su instrumento y realizará una entrevista con un músico actual a cuyo estilo interpretativo admira especialmente. También se harán algunas talleres culminando en un concierto conferencia en el que cada alumno (solo o en grupo) presenta un par de obras o movimientos en interpretaciones distintas, presentando y justificando la corriente de interpretación elegida.

El objetivo de la asignatura no es llegar a una interpretación ideal, ni necesariamente históricamente correcta, sino conocer a fondo ideas interpretativas del pasado, con el objetivo de valorar y contextualizar nuestras propias interpretaciones con mayor criterio.

Las 30 horas lectivas se dividirán en sesiones de 2 o 3 horas cada una.

<p>Orquesta barroca</p>	<p>5</p>
<p>Esta asignatura se desarrollará en el marco de la actividad de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior dentro del encuentro que la misma realizará durante el curso académico.</p> <p>En ella los alumnos podrán profundizar en los principales repertorios orquestales del S.XVII y S.XVIII y en las diferentes estéticas y géneros de los mismos, principalmente de música francesa, italiana, alemana, inglesa y española.</p> <p>En cada encuentro se contará con la presencia de un director invitado, profesor especialista en el repertorio a abordar en el mismo.</p>	
<p>Orquesta sinfónica</p>	<p>5</p>
<p>Esta asignatura se desarrollará en el marco de uno de los encuentros de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. En ella los alumnos de máster adoptarán preferentemente los roles musicales principales y de mayor dificultad dentro de cada sección orquestal. Esta asignatura puede ser impartida en inglés en función de la lengua hablada por el director</p>	

<p>Repertorio contemporáneo para piano</p>	<p>5</p>
<p>En la formación de cualquier pianista debería estar presente el estudio de la música escrita en las últimas décadas pero, por falta de tiempo o de especialización en el repertorio, esta formación se relega a un espacio casi inexistente. La asignatura propone introducir al alumno en el amplio campo de la música escrita para piano a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Será una asignatura de carácter eminentemente práctico aunque lógicamente tendrá una base teórica.</p>	
<p>Solfeo avanzado a través del Solkattu indio</p>	<p>5</p>
<p>Tras unos años de experiencia en un centro de enseñanzas superiores y máster, se ha podido detectar que los niveles de lectura y solfeo del alumnado son, en general, mejorables, lo que a menudo impide el trabajo del repertorio contemporáneo con precisión.</p> <p>Por otro lado, el alumnado tampoco posee herramientas suficientes para afrontar este tipo de repertorio.</p> <p>La metodología del Solkattu que proviene de la tradición de música carnática en el sur de India, puede ampliar la formación del alumnado y resultará en una buena preparación para poder afrontar estructuras rítmicas de una complejidad elevada.</p>	
<p>Taller de Música Contemporánea <i>(para especialidades de Solista y Orquesta)</i></p>	<p>5</p>
<p>En los encuentros del Taller en que se desarrollará esta asignatura los alumnos del máster interpretarán obras del repertorio contemporáneo para conjunto instrumental con profesores y directores especializados en este repertorio.</p> <p>Esta asignatura puede ser impartida en inglés en función de la lengua hablada por el director invitado.</p>	