

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 @ jacastrovi@educa.jcyl.es

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

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

La enseñanza de las clases teórico prácticas se imparten de manera eminentemente presencial. En el caso de que esto no sea posible, se podrá apoyar con recursos TIC como el uso de grabaciones, plataformas de almacenamiento de vídeo y clases y actividades en streaming.

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistema de evaluación	%
Pruebas de interpretación prácticas realizadas durante el curso	40
Pruebas escritas (teoría) y trabajos realizadas durante el curso	30
Control del rendimiento en clase.	30
TOTAL	100

Asistencia a clase:

No es obligatorio asistir a las clases, pero los alumnos tendrán que realizar todos los trabajos y prácticas de dirección del curso para que éstos puedan ser evaluados.

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 2020-2021.

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.
- García Asensio, Enrique. Dirección musical. La técnica de Sergiu Celebidache. Piles, 2017
- Garretson, Robert L, Conducting choral music. Prentice Hall, 1961
- Lisk, Edward S., The Creative Director, arlternative Rehersal Techniques. Meredith Music, 1987
- Lisk, Edward S., Conductor, Teacher, Leader. Meredith Music, 2006
- López Chirico, Hugo. La partitura de orquesta. Reflexiones y métodos. Universidad Andes, 1991
- Lorenzo de Reizábal, Margarita. En el Podio. Boileau, 2009
- 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
- Scherchen, Hermann, El arte de dirigir la orquesta. Labor, 1988
- Schuller, Gunther, The compleat conductor, Oxford University Press, 1997
- Starer, Robert. Rhythmic training. Hal Leonard, 1996
- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Real Musical, 1989
- 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