

TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN I

Identificación de la asignatura

Asignatura: Técnica de la dirección I		Código	
Materia: Técnica de la dirección		Departamento: Música de conjunto	
ECTS: 2	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: teórico-práctica		Duración: Semestral	
Ubicación temporal: 1er curso, segundo semestre. Especialidad de Composición			
Horas lectivas: 1,5 horas semanales		Aulas: Aula 203	
Profesor:	Javier Castro	@	jcastrovi@educa.jcyl.es

Introducción:

Los contenidos de la asignatura Técnica de la Dirección están encaminados a dotar al estudiante de composición de conocimientos básicos desde un punto de vista teórico y práctico sobre el funcionamiento de los ensembles instrumentales, y a dotar al alumno de las herramientas necesarias para estar en disposición de preparar y dirigir ensayos de sus propias obras o de otras obras de cualquier estilo, principalmente de vanguardia.

La asignatura se imparte en clases teórico-prácticas semanales de una hora y media de duración, en las que se abordan cuestiones teóricas y prácticas de instrumentación, se discute sobre las técnicas básicas de ensayo, se aprenden las principales herramientas de la técnica de dirección, y se estudian y analizan partituras desde el punto de vista del director.

Contenidos:

BLOQUE 1. Gesto - Técnica de Dirección

- 1.1 Postura corporal. Relajación
- 1.2 Posición básica. Ejercicios preparatorios
- 1.3 Los compases básicos
- 1.4 Pulsos activos y pulsos pasivos

- 1.5 Tamaño y carácter del gesto. Articulación y dinámica y fraseo.
- 1.6. Anacrusas

BLOQUE 2. Preparación de partituras. Análisis

- 2.1 Preparando partituras nuevas. Investigación musicológica, contexto y fuentes.
- 2.2 Analizando partituras desde el punto de vista del director.
- 2.3 Aplicación práctica. La “historia de un soldado” de I. Stravinsky
- 2.4 Aplicación práctica. Aproximación a la música serial.

BLOQUE 3. Los instrumentos de la orquesta. Características y peculiaridades de cada y su función en el ensemble. Diferentes secciones. Peculiaridades de la escritura orquestal.

- 3.1 Los instrumentos de cuerda
- 3.2 Orquesta de cuerda. Repertorio y ejemplos prácticos. Lectura de partituras de orquestas de cuerda de todas las épocas.

BLOQUE 4. Técnicas de ensayo.

- 4.1 Educación auditiva. Su aplicación para la preparación de partituras y para mejorar el rendimiento del ensayo. Dictados.
- 4.2 Desarrollo y estudio del ritmo y de la entonación. Aplicación a la dirección de orquesta.

Competencias/Resultados del aprendizaje:

- Liderar y gestionar grupos de trabajo.
- Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.
- Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.

- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
- Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
- Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

Metodología y actividades formativas

Metodología	Horas estimadas de dedicación		
	Presenciales	Trabajo autónomo	Total
Clases teórico – prácticas	22,5h		22,5h
Pruebas de evaluación			
Seminarios	6h		6h
Estudio personal		31,5h	31,55h
TOTALES	28,5h	31,5h	60h

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

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

Asistencia a clase: la asistencia a clase es obligatoria. Es necesaria la asistencia a un 70% de las clases para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Criterios de evaluación generales:

Rendimiento durante las clases.

Grado de asimilación de los recursos necesarios para preparar una partitura desde el punto de vista rítmico y melódico.

Conocimiento de los instrumentos de cuerda, y dominio de la lectura de partituras de orquesta de cuerda.

Grado de destreza en el control de los aspectos trabajados de técnica de la dirección.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): Realización de una prueba extraordinaria de tipo teórico-práctico cuya valoración representa el 100% de la nota.

Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Partituras:

Berg, Alban. Kammerkonzert.
Grieg, Edward. Suite Holberg.
Ligeti, Gyorgy. Ramificaciones.
Lutoslawsky, Witold. Música fúnebre.
Mozart, Wolfgang Amadeus. Divertimenti para cuerdas.
Penderewsky. Treno por las víctimas de Hiroshima.
Strauss, Richard. Metamorfosis para 24 instrumentos de cuerda.
Stravinsky, Igor. Histoire du soldat.
Webern, Anton. Symphonie Op. 21.
Webern, Anton. Konzert Op. 24.

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
- Green, Elizabeth. The modern conductor. A.H., Prentice Hall, 1991
- 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. Rleflexiones y métodos. Universidad Andes, 1991
- Lorenzo de Reizábal, Margarita. En el Podio. Bolieau, 2009
- Meier, Gustav. The score, the orchestra, and the conductor. Oxford University Press, 2009
- Melichar, Alois. Der vollkommene Dirigent, Entwicklung und Verfall einer Kunst. L 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 complete conductor, Oxford University Press, 1997
- Starer, Robert. Rhythmic training, Hal Leonard, 1996
- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Real Musical, 1989
- Szendrei, Alfred. Dirigierkunde. Breitkof & Härtel, 1952
- Tohmas, Kurt y 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