Curso virtual de dirección de orquesta

Bases conceptuales y gestuales de la dirección orquestal

Nivel 1 - Básico

Programa del curso

Carga horaria

Duración 8 clases que prevén 32 horas reloj de dedicación horaria (4 horas reloj semanales) divididas en trabajo sincrónico (2 hs semanales Aula ZOOM) y asincrónico (a través del Aula Virtual).

Docentes

Lic. María Laura Muñiz y Dra. Lucía Zicos (Argentina)

Cronograma

- 8 clases virtuales (sincrónicas): sábados 21 y 28 de agosto; 4,11,25 de septiembre; 2, 9, y 16 de octubre
- Modalidad de cursada: 1 clase semanal (2hs) teórico-práctica
- Aula Virtual (asincrónica): Acompaña los contenidos propuestos con actividades y videos explicativos complementarios.
- Participación en las clases con devolución personalizada.
- Realización de vídeos con corrección individual.
- Material bibliográfico de respaldo

Objetivos

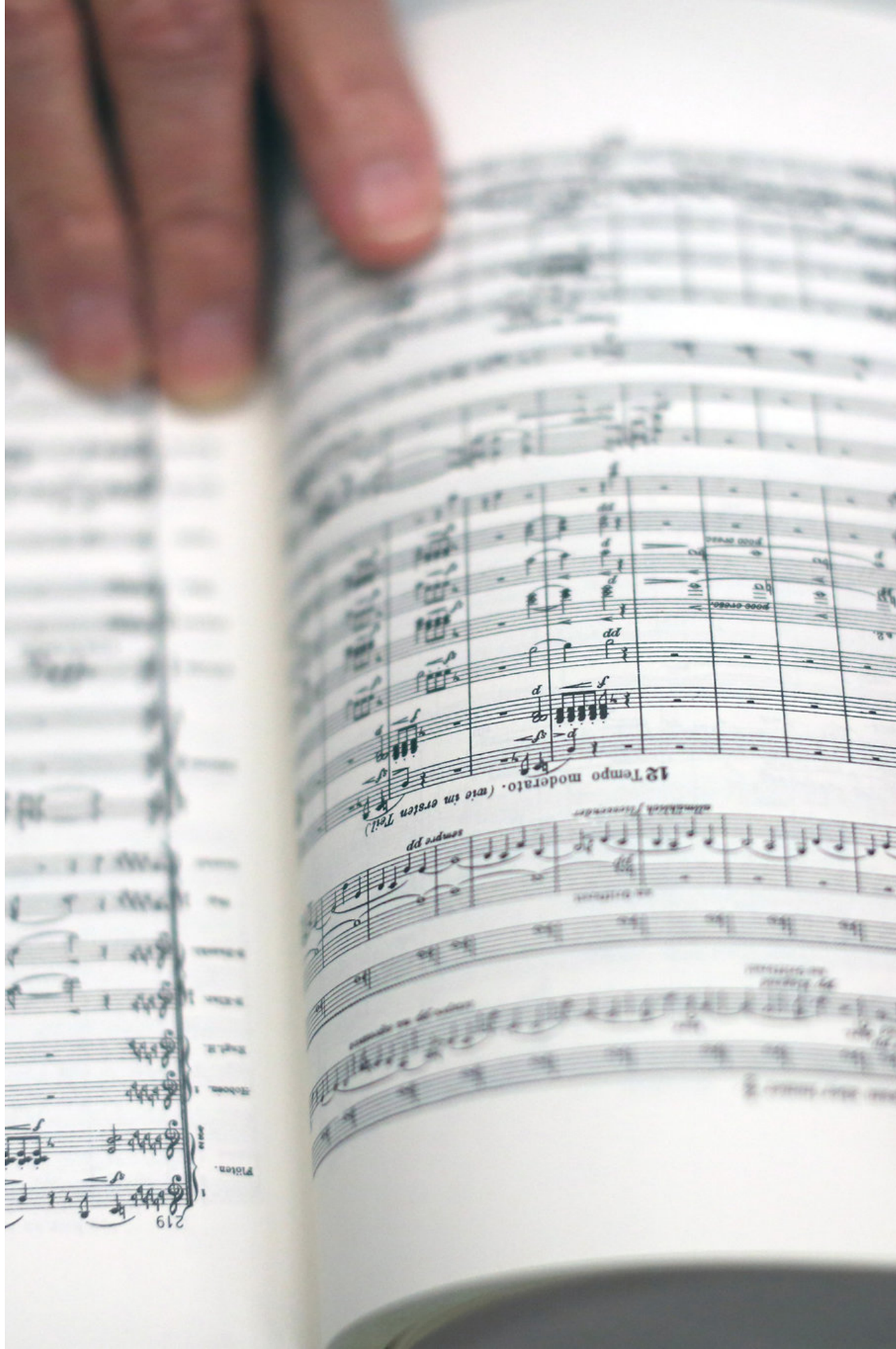
Orientar y preparar al estudiante para que sea capaz de:

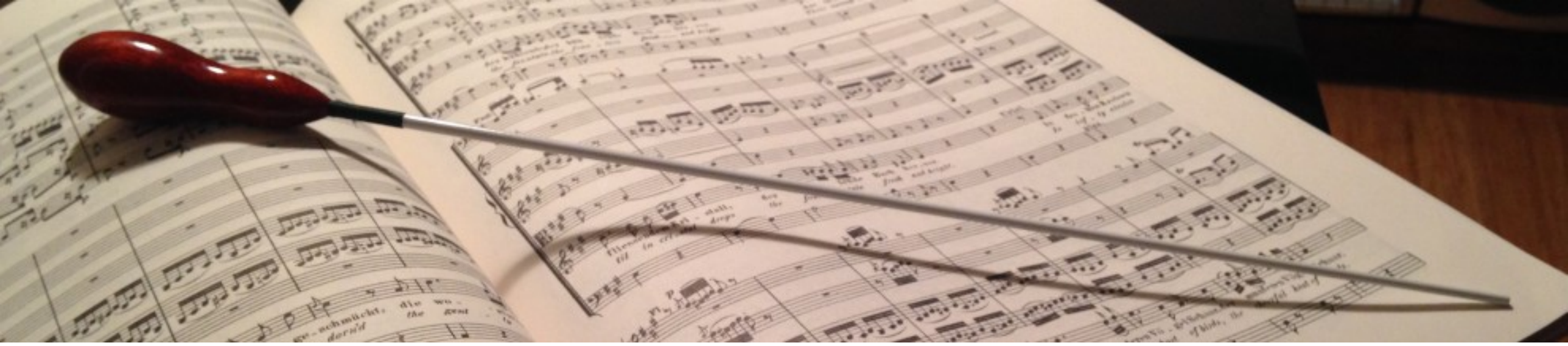
1) Decodificar la partitura en la búsqueda de los significados que permitan aprehender con la mayor fidelidad las intenciones del autor

2) Elaborar un concepto o imagen ideal de la obra en todos sus parámetros (temporales, sonoros, expresivos)

3) Elaborar un código de comunicación ("partitura gestual") para comunicar dicha imagen a las personas que, colaborando con el director, la realizan perceptiblemente produciendo su soporte sonoro-temporal (los integrantes de la orquesta)

4) Controlar el resultado aportando los medios necesarios para que el producto remita, detallada e intensamente, al concepto o imagen ideal

5) Organizar un plan de ensayo acorde a las necesidades y características del organismo con el cual trabaja

Contenidos mínimos

- Establecer las bases conceptuales y analíticas de la disciplina para la adquisición de los conocimientos y desarrollo de las destrezas necesarias que permitan la comprensión de obras de diferentes géneros y estilos.
- Desarrollar la audición interna como herramienta para lograr una representación sonora de la partitura que refleje lo más fielmente posible las intenciones del compositor.
- Trabajar en la adquisición de las técnicas gestuales básicas que permitan comunicar un mensaje musical en forma clara, precisa y efectiva.
- Tomar conciencia de la responsabilidad del director frente al grupo que dirige tanto desde el punto de vista musical como humano.
- Reflexionar sobre las cuestiones relativas a la organización y optimización
  de los ensayos.

Competencias a desarrollar

- Definir el rol del director musical como un eslabón partícipe de un complejo sistema comunicacional, a través de la reflexión sobre la relación compositor – intérprete – oyente.
- Construir su propio estilo de liderazgo en base a la intelección de los conceptos dirigir – conducir – educar y de la reflexión sobre la relación director-músico.
- Comprender el discurso musical a partir del estudio analítico de la partitura como principio para construir su imagen ideal de la obra.
- Contextualizar el repertorio estudiado en el marco histórico-social y estético apropiado.
- Aplicar las destrezas técnico-gestuales básicas (postura correcta, independencia de brazos y manos, impulsos y cortes, esquemas de compases en diversos contextos de tempo, articulación y dinámica, subdivisión y descomposición, dirección por grupo de compases) en la resolución de situaciones planteadas en obras de características disímiles, de acuerdo con las convenciones y requerimientos propios de la materia.
- Proyectar actividades para optimizar el avance y rendimiento en ensayos y conciertos.

Contenidos específicos

MÓDULO 1: La dirección musical

Definición. Ética de la dirección musical. Proceso comunicacional. Agentes emisores y receptores. Codificación y decodificación del discurso. Intencionalidad comunicacional y reconstrucción del mensaje. Concepto de imagen ideal. El rol del director musical. Etimología y definición de los vocablos: dirigir – conducir- educar

MÓDULO 2: Interpretación

Concepto. El estudio de la partitura. Nivel neutro: elementos del lenguaje musical. Nivel poiético: circunstancias y procesos creativos

MÓDULO 3: Técnica gestual

Postura básica. Ejercicios de independencia de brazos. Impulsos y cortes. Esquemas de compás. Articulación: *legato y stacatto*. Descomposición y subdivisión del gesto. Cambio súbito y gradual de intensidad.

MÓDULO 4: Metodología de ensayo

Definir las características del interlocutor. Planificación del trabajo en el tiempo. Técnicas de ensayo.

MÓDULO 5: Estudio de Repertorio

- Brahms, Variaciones sobre un tema de Haydn: Tema
- Schubert, Sinfonía Nro. 8 “Inconclusa”: 1er mvto
- Piazzolla/Cuacci, Oblivión
- Leng, Preludio I (Andante)

Metodología de trabajo

Clases sincrónicas: Explicación y ejemplificación de contenidos. Participación de los estudiantes en las reflexiones y ejercitaciones en forma individual y grupal.

Clases asincrónicas: Material didáctico en aula virtual. Videos explicativos. Actividades de aplicación (realización de videos dirigiendo y cantando).

Metodología de evaluación

Se entregará un certificado de aprobación del curso a aquellos que cumplimenten un 80% de asistencia a las clases sincrónicas y completen la entrega de los videos solicitados durante el curso.

Se entregará un certificado de participación a aquellos que cumplimenten un 50% de asistencia a las clases sincrónicas.

Bibliografía

BOWEN, J. (Editor) 2003. The Cambridge Companion to Conducting,

Cambridge University Press.

COOK, N. 2014. Beyond the Score: Music as Performance. Oxford University Press.

FANTAPIÉ, H.C. 1988. El análisis de la partitura en la práctica del director de orquesta. [trad. de G. Scarabino] Analyse Musicale; N° 10; enero de 1988; págs. 26-30

GREEN, E. A. H.1987. The Modern Conductor. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.

LABUTA, J. 2009. Basic Conducting Techniques. Detroit, Routledge

LAWSON, C., & STOWELL, R. 1999. The Historical Performance of Music: An Introduction Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511481710

LÓPEZ CHIRICO, H. 1991. La partitura de orquesta - Reflexiones y métodos. Mérida, Universidad de Los Andes

MARIN, L. 2016 Apuntes de Dirección Musical de Enrique García Asensio. Curso de Dirección de Orquesta del 12 al 15 de marzo de 2016. Conservatorio Profesional de Música¨Joaquín Villatoro¨ de Jerez de la Frontera

MEIER, G. 2009. The Score, the Orchestra, and the Conductor. Oxford University Press

SCARABINO, G. 1989 Bases conceptuales de la dirección Orquestal. Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, N° 10; Buenos Aires; págs. 201-228

SCARABINO, G. 2002. Temas de Dirección Orquestal – Partes 1 y 2. Buenos Aires, Educa

SCARABINO, G.1992. El agrupamiento de compases - Contribución al estudio de sus fundamentos y aplicaciones. Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, N° 12; Buenos Aires; págs. 29-68.

WITTRY, D. 2006. Beyond the Baton: What Every Conductor needs to Know. Oxford University Press

DAHLHAUS, C. 2014. La Música Del Siglo XIX. Akal

Bibliografía

FURTWAENGLER, W. 1952. Secretos de la Dirección Orquestal. Editorial Guillermo Kraft

GALAMIAN, I. 1998. Interpretación y Enseñanza del Violín. Madrid, Pirámide

HOBSBAWM, E. 1999. Historia del siglo XX. Crítica

KATZ, M. 2010. Capturing Sound: How technology has changed music. California, University of California

LAMBERT, C. 2006. Edmund Husserl: la idea de la fenomenología. Teología y Vida, Vol. XLVII, 517 – 529. https:// scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049- 344920060003000008

LORENZO DE REIZABAL, M. 2017. El aprendizaje gestual en dirección de orquesta mediante la observación (auto y hetero). Tesis doctoral, Universidad del país vasco

NATTIEZ, J.J. 1990. Music and Discurse. Toward a Semiology of Music. Princeton University Press (Trad. de Carolyn Abbate) Original [1987] en francés: Musicologie générale et sémiologie

RATNER, L. 1980 Classic Music: Expression, Form, and Style. Schrimer

ROSEN, CH. 2004. Formas de Sonata. Idea Books

ROSEN, CH. 2015. El estilo clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. Alianza

SASSOON, D. 2006. The Culture of the Europeans. Harper Collins Publishers. Kindle Edition

SWAROWSKY, H. 1989. Dirección de orquesta - Defensa de la obra. Madrid, Editorial Real Musical

ZAMACOIS, J. 2002. Curso de formas musicales. Idea Books

DICCIONARIOS

New Grove Dictionary of Music and Musicians: www.oxfordmusiconline.com

Real Academia de la lengua española: www.rae.es

Docentes

María Laura Muñiz

Licenciada en Música y Profesora en Música en la especialidad Dirección Orquestal (UCA). Ha contado con el apoyo, entre otras instituciones, de la Fundación Teatro Colón de Buenos Aires. La Fundación Mozarteum Argentino ha permitido su residencia en Paris (Francia) participando de clases pertenecientes a la cátedra del Conservatoire National Superieur de Musique et Dance de Paris (C.N.S.M.D.P.).

Se ha presentado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y es invitada por las principales orquestas profesionales de Argentina y Latinoamérica. Realiza estrenos y grabaciones de obras contemporáneas trabajando con destacados músicos. Es convocada en numerosas oportunidades para dictar cursos y seminarios en Dirección Orquestal en posgrados en distintas instituciones del país y del exterior. Participa en congresos y jornadas del ámbito de la Dirección Orquestal. Como docente se desempeña como Profesora de las Cátedras de Dirección Orquestal de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales (UCA) y es docente en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de Banfield.

Dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires (UCA) ha realizado la Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Dirige y coordina el espacio pedagógico “Nuestra Mirada” donde participan destacados músicos de diversas áreas musicales.

Lucía Zicos

Doctora en Música (Universidad Católica Argentina), realizó una investigación sobre "Las tradiciones interpretativas en Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Estudio comparativo a partir de grabaciones históricas y la edición crítica de la partitura" publicada por EDUCA. Ganadora del II Concurso Nacional de Ópera (San Juan – Argentina), dirigió para la mencionada compañía más de una docena de títulos.

Debutó en Inglaterra dirigiendo Eugene Onegin (Tchaikovsky) y Le nozze di Figaro (Mozart) al frente de la Dartington Festival Orchestra. Asimismo, se presentó en la Ópera de Sofia (Bulgaria) con La Boheme (Puccini) Cosi fan tutte (Mozart) y Aida (Verdi); en el Teatro Avenida con Loreley (Catalani); y en el Teatro Colón de Buenos Aires en el marco del Ciclo Intérpretes Argentinos al frente de la Academia Orquestal (ISA), el Coro de niños y distinguidos solistas.

Actúa con regularidad al frente de importantes organismos de Argentina y Latinoamérica. Actualmente es catedrática y Coordinadora Académica de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA.

Organizadores

Nuestra Mirada
Argentina

Espacio Pedagógico Nuestra Mirada es un proyecto pedagógico donde participan destacados músicos de diversas áreas musicales, cuyo desafío es brindar desde su mirada un abordaje significativo de las temáticas más representativas de la labor musical.

Fundación Lagar
Chile

Fundación Lagar es una institución sin fines de lucro dedicada a la interpretación y a la educación musical, que tiene como principal objeto democratizar y descentralizar el acceso al disfrute, el aprendizaje y la práctica de la música como un derecho, promoviendo y fomentando el acceso a la cultura como un motor de cambio social a nivel país.

Nuestra Mirada

www.nuestramirada.net

Fundación Lagar

www.fundacionlagar.cl