

Programa

Dirección Coral IV

La Música coral en el Período Romántico

1 Fundamentación

DC IV es la asignatura en la que el estudiante de la Carrera de Dirección Coral se encuentra centralmente con la música del período romántico, por consiguiente se abre aquí especialmente el abanico de recursos expresivos considerados “subjetivos”, hacia el trabajo en profundidad de la relación texto-música, en particular las variaciones de microtempo y microdinámica, poniendo en crisis lo fijado en la partitura. A la lectura de la partitura se suma ahora el desafío de “diseñar una versión” de cada obra, y desarrollar los recursos apropiados para concretarla en los ensayos.

2 Objetivos

Que el estudiante:

- a. Conozca y frecuente en la práctica la estética de la música coral del período romántico –Siglo XIX.
- b. Desarrolle un sistema de análisis específico para las obras del período
- c. Desarrolle los recursos para diseñar una versión, contemplando y valorando tanto los aspectos objetivos como los subjetivos y retóricos.
- d. Adquiera los recursos estratégicos y gestuales para llevar adelante la versión en el trabajo de ensayo, con la mayor prescindencia posible de la palabra.
- e. Perciba en detalle el funcionamiento del coro en los ensayos y el ajuste de los diferentes parámetros.
- f. Se desempeñe con propiedad en conciertos con el Coro de la cátedra, tanto cantando como dirigiendo.

3 Contenidos

3.1 Aspecto Físico- Gestual

3.1.1 Forma y Energía. La “Forma” del esquema métrico convencional como expresión de una “Energía” corporal empática con la experiencia del cantante del coro.

3.1.2 Ataques y cortes téticos y anacrúsicos. Pulso activo y pasivo. Regularidad y aceleración hacia el punto de impacto. Anticipación.

3.1.3 Quironimia. Carácter. Dinámica. Modificación del gesto como respuesta a la producción del coro.

3.1.4 Expresión gestual de variaciones agógicas y de microtempo y microdinámica.

3.2 Análisis de la obra coral

3.2.1 Forma. Secciones. Plan tonal. Formas estróficas. Relación de Melodía y Texto. Melódica (aspectos formales y poéticos). Armonía. Ritmo armónico. Funciones formales y expresivas de la melódica y la armónica.

3.2.2 **Texto**

Traducción semántica, gramática y retórica. Poética. Poema objetivo. Elementos sonoros del poema. Fonética. Entonación en idioma original. Prosodia y acentuación. Metrificación de texto. Funciones formales y expresivas del texto. Retórica.

3.3 **Control auditivo**

Lectura detallada de las líneas melódicas. Lectura melódica-horizontal y armónica-vertical en diversas combinaciones. Línea de dirección.

3.4 **Recursos técnico-expresivos para el diseño de versión**

Acentuación. Parámetros acentuales. Concepto de “intervención”. Microdinámica. Desplazamiento del valor acentual. Gradiente de desplazamiento y de amplitud de la variación dinámica. Acentuación agógica. Inercia y redundancia. Microtempo. Variación del tempo en función de la acentuación y de la expresividad.

3.5 **La construcción del rol de director**

El autoconocimiento y la conciencia de la comunicación. La administración de la información en el período de ensayos. Los momentos constitutivos del ensayo. La autoevaluación.

4 **Evaluación**

Se trata de una asignatura promocional de evaluación continua, en la que el estudiante recibe constantemente pautas para autoevaluar sus debilidades y fortalezas, fundamentalmente en el rol de director pero también como integrante de un coro.

Se evalúa especialmente la realización de una serie Trabajos Prácticos, los que son planteados en clase y requieren en algún caso la presentación de un trabajo escrito y en otros la demostración presencial del manejo de un material de estudio.

La aprobación de los TP implica la habilitación para acceder en el segundo cuatrimestre a la práctica de dirección con el Coro de la Cátedra.

Trabajo Práctico N° 1: “Metrificación de texto”. Sobre una obra dada del período de estudio

Trabajo Práctico N° 2: “Línea de dirección”. Este TP demuestra el conocimiento y la posibilidad de “controlar” la realización tanto melódica como armónica de una obra dada. Diseño de entradas y cortes. Permanencia en la tonalidad, “saltos” de una voz real a otra.

Trabajo Práctico N° 3: “Entrenamiento rítmico-físico”. Este TP implica la realización de una batería de ejercicios rítmicos de coordinación entre manos y pies, y de precisión en la subdivisión de los tiempos.

Trabajo Práctico N° 4: “Diseño de Versión”. Este TP implica poner en juego en un obra dada los recursos de interpretación vistos para el período (esencialmente microdinámica y microtempo), tomando las decisiones y anotándolos en la partitura para ser leídos por otros.

Trabajo Práctico N°5: “Práctica de Dirección con Particellas”. En este TP se practica la dirección de pequeñas obras de carácter didáctico escritas especialmente para cantantes y percusión, de las cuales los intérpretes tienen a la vista sólo la parte propia. Esto implica que el estudiante-director debe poner en juego una comunicación física lo suficientemente clara y elocuente como para permitir que cada uno de los intérpretes pueda ser preciso en la ejecución ignorando lo que los otros tocan.

Trabajo Práctico N° 6: “Presentación de obras-compositores”. Este TP consiste en una presentación -de aproximadamente treinta minutos- en el ámbito de la clase, de obras o compositores centrales en la estética del período. El estudiante que tiene a su cargo cada presentación expone, en cada caso, algún material auditivo, partituras y contenido biográfico o contextual q ayude a entender las obras abordadas.

4 Bibliografía

La presente bibliografía no es un espacio donde encontrar los “temas” de la cursada sino que se trata de materiales que a criterio de la cátedra construyen conceptos fundamentales para ser aplicados tanto en la etapa de estudio como en la realización del trabajo de ensayo

- Pavlovsky- Kesselman: “Espacios y creatividad”. Ed.Ayllú
- Herrigel, Eugen: “Zen en el arte del tiro con el arco”. Ed.Kier
- Nachmanovitch, Steven: “Free play”. Ed. Paidós
- Copland, Aaron: “Música e imaginación”. Ed. Emecé. (Primera parte: La música y el espíritu imaginario)
- Ferreira, César: “Cuentos corales”. Ed. GCC
- Furtwängler, Wilhelm: “Secretos de la dirección orquestal” Ed. Kraft. (Conversaciones 2° y 5°)