UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Artes

PROGRAMA DE: DIRECCIÓN ORQUESTAL I

Departamento de Música . año 2020

Asignatura correspondiente al segundo año de la carrera de Dirección Orquestal.

Horas: 4 Cursado: anual

Teóricas: 2 semanales

Prácticas: 2 semanales

Profesor Titular: Lic. Héctor Jorge de Larrañaga
Profesores Adjuntos: Lic. Eduviges Picone , Lic. Bernardo Teruggi
Jefe de Trabajos prácticos Lic. Guillermo Hemingsen .
Ayudante Diplomado: prof. Gastón Riva

MARCO REFERENCIAL-FUNDAMENTACION.

Se trata de la primera asignatura de las cuatro en que está dividida la materia troncal de la especialidad, por lo que debe establecer las bases conceptuales y fundamentar las destrezas necesarias para el posterior desarrollo de la misma. Debe fundamentar la toma de conciencia de la materia como etapa de decisiva importancia en el múltiple y complejo proceso de sucesivas comunicaciones y decodificaciones que vincula la idea del compositor, con el concepto surgido de la obra recreada por parte del oyente. En este contexto , se orienta y prepara al estudiante para 1) decodificar la partitura gráfica en la búsqueda de los significados que permitan aprehender con mayor fidelidad las intenciones del autor, 2) elaborar una 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, participando en dicho proceso, la realizan perceptiblemente produciendo su soporte sonoro-temporal (Integrantes de la Orquesta),4) controlar el resultado aportando

los medios necesarios para que el producto remita, detallada e intensamente, a la imagen ideal.

CONTENIDOS MINIMOS

1. Bases conceptuales: definiciones. La interpretación musical. El texto. La imagen ideal. Bases gestuales: conciencia corporal. Dominio voluntario del tono muscular. Campo visual. Impulso. Esquemas métricos básicos: 2 tiempos. Independencia de manos.

2. Bases conceptuales: La comunicación de la imagen ideal. La relación
entre el director y los integrantes de la orquesta. Esquemas métricos básicos: Cuatro tiempos. Independencia de manos.

3. Esquemas métricos básicos: Tres tiempos, Un tiempo. Dirección por grupo de compases. Independencia de manos. Metodología de estudio y memorización.

4. Esquemas métricos básicos: Seis tiempos, en esquema tipo alemán tipo italiano. Impulsos en diferentes momentos del compás y del tiempo. Gesto Neutro.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Establecimiento de bases conceptuales y gestuales, adquiriendo los conocimientos y desarrollando las destrezas necesarias para la dirección de microformas en esquemas métricos básicos.

METODOLOGÍA

Exposición, lectura de material bibliográfico y coloquio sobre bases conceptuales.

Ejercitación tendiente al dominio voluntario del tono muscular para la fundamentación y desarrollo de las destrezas corporales.

Análisis y estudio de fragmentos musicales seleccionados had hoc para afianzar las bases y desarrollar el lenguaje de la comunicación gestual.

Práctica de los fragmentos musicales con el ensamble instrumental de la Cátedra.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD I. Bases conceptuales. Definición. El director y el conductor. La interpretación musical. Lectura del texto y formación de la imagen ideal.
Bases gestuales. Conciencia corporal. Control voluntario del tono muscular. Campo visual. Punto de impacto. Impulso. Independencia de manos. Ejercicios sencillos. Esquemas métricos básicos de dos tiempos.

UNIDAD II. Bases conceptuales (Continuación) La comunicación de la imagen sonora. Relación entre director e integrantes de la orquesta.
Bases gestuales (Cont.) Independencia de manos. Ejercicios de mayor complejidad. Esquemas métricos básicos de cuatro tiempos

UNIDAD III Bases gestuales. Aplicación de la independencia de manos al repertorio estudiado. Esquemas métricos básicos de tres tiempos y de un tiempo. Agrupamiento de compases. Teoría. Dirección por grupo de compases. Metodología de estudio y memorización.

UNIDAD IV Comienzos en diferentes tiempos del compás y en diferentes fracciones de tiempo. Trayectorias, gesto neutro, impulso.
Esquemas métricos básicos de seis tiempos. Diversos estilos según tempo, figuración y carácter.

REPERTORIO: Tema y secuencia completa de variaciones de : Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn de Johannes Brahms.
Op.56 . Scherzo de Segunda Sinfonía de L.van Beethoven .Menuetto. Allegro molto e vivace de la Primera Sinfonía en Do Mayor op.21 de L. Van Beethoven.
Obras a seleccionar durante el año y de acuerdo a las necesidades pedagógicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION

PROMOCION: Indirecta

ACREDITACION: Como resultado del proceso de aprendizaje y para obtener su promoción, el alumno debe evidenciar, en relación con cada unidad temática:

1. Plena comprensión del rol de director de orquesta.

2. Profundo conocimento de los textos señalados como repertorio
3. Una clara imagen ideal del texto a realizar.
4. La actitud apropiada y las destrezas eficientes necesarias en la utilización de un código gestual que comunique inequívocamente dicha imagen a quienes deben realizarla.
5. Las habilidades mínimas de control del producto y medios para mejorarlo.

BIBLIOGRAFÍA

Labuta, Joseph A, *Basic Conducting Techniques*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1995

Fantapiè, Henri Claude, *El análisis de la partitura en la práctica del director de orquesta*, trad. De G. Scarabino de Analyse Musicale N 10, enero de 1988, pag 26-30

López Chirico, Hugo, *La Partitura de Orquesta- Reflexiones y métodos*.Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela), 1991.

Scarabino, Guillermo. *Bases conceptuales de la Dirección orquestal* Revista del Instituto de investigación Musicológica Carlos Vega , N 10 , Buenos Aires,1989, pags.201-227.

Scarabino, Guillermo; *Aportes para el estudio y la práctica en la dirección orquestal* (inédito); Buenos Aires, 1992

Scarabino, Guillermo; *El agrupamiento de compases-Contribución al estudio de sus fundamentos y aplicaciones.* Revista del Instituto de investigación Musicológica Carlos Vega , N 12 , Buenos Aires,1992, pags.29-68

Scarabino, Guillermo; Gradus ad podium-Variaciones sobre la Dirección Orquestal; Ed. del autor. Buenos Aires; 1999.