

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL “DOMINGO ZIPOLI” Escuela de Niños Cantores de Córdoba.

Maestro Marcelo López S/n. ciudad Universitaria. TE: (0351) 4334539. Correo electrónico: iseamdomingozipoli.cba@gmail.com

2021. Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba

TECNICATURA SUPERIOR EN DIRECCIÓN CORAL
Plan de estudio: 687197677 - Resolución 495/07
PLANIFICACIÓN 2021

Asignatura	TÉCNICA DE DIRECCIÓN CORAL Y ORQUESTAL
Docente	JUAN CARLOS TOLOSA
Año en que se cursa	SEGUNDO
Cantidad de horas cátedra semanales	2 (DOS)

FUNDAMENTACIÓN

La Dirección orquestal es un Arte de comunicación, en el cual interactúa la comunicación verbal y la comunicación no verbal.

El rol del director es amplio, comenzando desde el punto básico de unificar rítmicamente a un grupo instrumental, hasta la gran tarea de la interpretación de obras de la amplísima literatura musical orquestal, analizando, estudiando y reinterpretando lo que el compositor quiso expresar, influenciando dentro de esta con su personalidad y trabajando todos los aspectos musicales como dinámica, fraseo, afinación, planos sonoros, direccionalidad, unificación emocional y expresión de la misma y hasta el rol de mediador de las relaciones humanas dentro de la orquesta.

La importancia del estudio de la Dirección Orquestal dentro de la carrera de Tecnicatura en Dirección Coral radica en que aunque ambas tengan muchos puntos en común hay puntos que las distancian (por ejemplo el tipo de instrumento, las diferentes técnicas instrumentales etc.), esto enriquece el estudio y prepara al alumno para poder enfrentar a un grupo instrumental, o para la realización de obras mixtas vocal-instrumentales, pudiendo así tener un dominio general sobre las dos partes evitando puntos que escapen al dominio del director.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender y asimilar el rol o tarea del Director.
- Incorporar y dominar el uso de los lenguajes verbal y no verbal concerniente al director de orquesta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aprender diferentes técnicas de ensayo
- Comprender, apropiar y manejar el estudio de las partituras orquestales, sinfónico-corales y de conjunto instrumental.
- Conocer, interiorizarse y obtener las capacidades específicas para el abordaje e interpretación de diferentes obras de la literatura orquestal y de ensamble instrumental.

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL “DOMINGO ZIPOLI” Escuela de Niños Cantores de Córdoba.

Maestro Marcelo López S/n. ciudad Universitaria. TE: (0351) 4334539. Correo electrónico: iseamdomingozipoli.cba@gmail.com

2021. Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba

CONTENIDOS (Las diferentes unidades o ejes se trabajan paralelamente)

Eje 1

La orquesta y el director. Historia de la agrupación instrumental orquestal. El rol del director. La comunicación verbal y no verbal. El lenguaje gestual como factor comunicativo, expresivo y organizativo. Postura corporal básica, distribución de los pesos y relajación. Función de los brazos, manos y dedos. Función del rostro y los ojos. Asignación de funciones e independencia de los brazos. Trabajo sobre los distintos círculos de energía (primer círculo: hacia sí mismo; segundo círculo: la intimidad; tercer círculo: la expansión). Línea de apoyo y encuadre de dirección. Distribución en el espacio.

Eje 2

Géstica. El gesto como información. Puntos de salida y de llegada. Impulso e impacto. Organización de los pulsos en compases. Esquemas métricos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tiempos. Fundamentos de sus diseños, distintos tipos de esquemas y compases derivados de los mismos. Gesto de levare. Pasos previos: tiempo de concentración y posición inicial. El Levare. Cortes internos y finales. Calderones y pausas. Tiempos activos y pasivos.

Eje 3

Estudio de las obras. Formación de la imagen ideal. Análisis general: contextualización de la obra y el autor. Análisis musical: morfológico, armónico o del sistema organizativo sobre el cual este escrito, textura, instrumentación, coloración tímbrica, dinámica, problemática rítmica y gestual.

Eje 4

Interpretación. Unidad gestual. Elección y discriminación de cambios de la misma. Subdivisión y contracción de la misma. Cambios de tempo y de unidad gestual, acelerando y rallando. Cambios de compás con y sin cambios de unidad gestual. Estudio de la géstica. Antelación de supuestos problemas. Técnicas de ensayo. El ensayo parcial por secciones y el ensayo total. Organización de los ensayos según la problemática a enfrentar. Repertorio a trabajar:

Fragmento del movimiento I de la “7ª Sinfonía, op. 92” de Beethoven

Introducción y tema principal de “Schéhérezade” de Rimsky Korsakov

“Marcha del soldado” de “La Historia del Soldado” de Stravinsky

“Mondestrunken” (Ebriedad de luna) de “Pierrot Lunaire” de Schoenberg

METODOLOGÍA

Aprendiendo desde la interpretación tanto desde la dirección como de la lectura de las partes instrumentales y vocales.

En contexto de modalidad mixta (virtual-presencial) las clases presenciales concentrarán todo lo concerniente a la práctica de la marcación, dirección y lectura de partes instrumentales. En las clases virtuales se trabajará lo referente a lo teórico y principalmente al análisis de las obras. En caso de contexto de modalidad virtual exclusivamente, aparte del análisis, las prácticas de marcación, lectura de partes y dirección de las obras se llevarán a cabo a través de grabaciones filmadas en teléfono celular por los estudiantes y luego subidas a un drive proporcionado por el docente. Todas las clases virtuales serán grabadas en la plataforma Zoom, subidas a un drive con un enlace de DESCARGA para que los estudiantes tengan acceso permanente a este material. El link de la clase será publicado en un grupo privado y oculto de Facebook habilitado exclusivamente para quienes cursen la materia y el Coordinador de la Tecnicatura

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL “DOMINGO ZIPOLI” Escuela de Niños Cantores de Córdoba.

Maestro Marcelo López S/n. ciudad Universitaria. TE: (0351) 4334539. Correo electrónico: iseamdomingozipoli.cba@gmail.com

2021. Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba

que oficia de veedor de las actividades. El mismo grupo de Facebook funciona como aula virtual en la que se suben, además de esta planificación y las clases, la bibliografía y diversos videos que sirvan de referencia.

EVALUACIÓN

Cronograma tentativo:

Primera instancia evaluativa: 26 de mayo (Fragmento del Mov. I de la 7ª Sinfonía de L. v. Beethoven)

Segunda instancia evaluativa: 7 de julio (Fragmentos de Schéhérezade de N. Rimsky Korsakov)

Tercera instancia evaluativa: 15 de septiembre (Marcha del Soldado de I. Stravinsky)

Cuarta instancia evaluativa: 3 de noviembre (Mondestrunken de A. Schoenberg)

Modalidad:

Prácticos presenciales, individuales y grupales.

Criterios de evaluación curriculares y actitudinales:

No solo se evaluará el “resultado” al que llegará el estudiante en cada instancia evaluativa sino todo el proceso hasta ella.

Promocionales: Habiendo asistido al mínimo de clases para regularidad y aprobando con un mínimo de 7 (siete) los diferentes trabajos y aprobando con un mínimo de 7 (siete) la instancia final evaluativa integradora (IEFI) en la que se presentarán las diferentes obras estudiadas los estudiantes serán promocionales.

Regulares (solo de forma presencial): Habiendo asistido al mínimo de clases para regularidad y aprobando con un mínimo de 4 (cuatro) los diferentes trabajos demandados, los estudiantes que reúnan estas condiciones, rendirán examen como regulares donde deberán dirigir las primeras 8 páginas de la partitura general de la 7ª Sinfonía de Beethoven, cantar las partes instrumentales de dicha obra; deberán dirigir El comienzo de Scheherezade de Rimsky Korsakov hasta la letra A (sin incluir); el docente interpretará la parte orquestal reducida al piano. Deberá dirigir a un grupo de estudiantes que hagan las partes instrumentales y luego se le pedirá al estudiante examinado que cante también las distintas partes instrumentales que se le soliciten de las siguientes obras: “Marcha del Soldado” (de “Historia del soldado” de Stravinsky) y “Mondestrunken” (de “Pierrot Lunaire” de Schoenberg).

Libres (solo de forma presencial) NO habiendo asistido al mínimo de clases para regularidad y reprobando con calificaciones entre 0 (cero) y 3 (tres) los diferentes trabajos demandados, los estudiantes que reúnan estas condiciones, rendirán examen como libres donde deberán dirigir las primeras 8 páginas de la partitura general de la 7ª Sinfonía de Beethoven, cantar las partes instrumentales de dicha obra; deberán dirigir El comienzo de Scheherezade de Rimsky Korsakov hasta la letra A (sin incluir); el docente interpretará la parte orquestal reducida al piano. Deberá dirigir a un grupo de estudiantes que hagan las partes instrumentales y luego se le pedirá al estudiante examinado que cante también las distintas partes instrumentales que se le soliciten de las siguientes obras: “Marcha del Soldado” (de “Historia del soldado” de Stravinsky) y “Mondestrunken” (de “Pierrot Lunaire” de Schoenberg). Además el examen tenderá otras instancias: deberán resolver ejercicios de transposición, conocer los registros de los instrumentos de la orquesta y se les interrogará sobre cualquier tema de la bibliografía.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL “DOMINGO ZIPOLI” Escuela de Niños Cantores de Córdoba.

Maestro Marcelo López S/n. ciudad Universitaria. TE: (0351) 4334539. Correo electrónico: iseamdomingozipoli.cba@gmail.com

2021. Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA

- Boulez, Pierre (2003). *La escritura del gesto*. Barcelona. Ediciones Gedisa.
- Previtali, Fernando (1969). *Guía para el estudio de la Dirección Orquestal*. Buenos Aires. Ediciones Ricordi.
- Scherchen, Hermann (1988). *El Arte de dirigir la Orquesta*. Barcelona. Ediciones Labor.
- Swarowsky, Hans (1988). *Dirección de Orquesta*. Madrid. Ediciones Real Música.
- W. Piston (1984) *“Orquestación”*. Real Musical Ediciones. Madrid
- S. Adler (2006) *“El estudio de la orquestación”*. Idea Books. Barcelona
- A. Casella y V. Mortari (2015) *“La técnica de la orquesta contemporánea”* Melos. Buenos Aires.
- Beethoven, Ludwig (1910) *“Symphonie für Grosses Orchester N° 7”* Breitkof & Hartel. Leipzig.
- Rimsky Korsakov, Nikolai (1984) *“Scheherazade”*. Dover Publications. Nueva York
- Stravinsky, Igor (1987) *“Histoire du Soldat”*. Chester Music. Londres
- Schoenberg, Arnold (1994) *“Verklärte Nacht & Pierrot Lunaire”*. Dover Publications. Nueva York.

Firma del Docente