

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Práctica en conjunto I, II, III y IV

En inglés: Ensemble I, II, III, IV

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos SCT - Chile

28

Propósito General del Curso

Actividad eminentemente práctica de carácter colectivo que tiene como propósito formar estudiantes capaces de recrear obras de la literatura musical con excelencia y emotividad desde la formación académica considerando los siguientes aspectos:

- a) Desarrollo de la capacidad de seguir a un director guía.
- b) Desarrollo de la habilidad de tocar juntos en un ensamble de dimensiones sinfónicas, tanto vertical como horizontalmente (rítmica, melódica y armónicamente):
 - Escuchando a los músicos de una sección que tienen la misma línea.
 - Escuchando otras líneas melódicas.
- c) Desarrollo de la capacidad de interpretar y escuchar articulaciones y matices en un ensamble de dimensiones sinfónicas.
- d) Desarrollo de la capacidad de comprensión global de la obra, logrando que la participación en el conjunto sea pertinente en términos de la importancia musical de la parte individual en el contexto, y teniendo en cuenta los aspectos estilísticos asociados.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencias

Interpretar reflexiva y progresivamente repertorios de diversos géneros, estilos y niveles de complejidad (solístico y sinfónico).

Realizar la presentación de un discurso musical apropiado a la situación escénica concreta y coherente con la intencionalidad del intérprete.

Sub-competencias

Recrear obras de complejidad progresiva (calidad en la ejecución: afinación, tempo/ritmo, dinámica, agógica, técnica y sonido, entre otras particularidades derivadas de las especificidades instrumentales).

Empatizar con la expresión e intenciones de la obra.

Competencias transversales

Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Resultados de Aprendizaje

Al final del curso el/la estudiante será capaz de:

- Interpretar obras sinfónicas bajo la guía de un director de orquesta.
- Organizar su estudio personal, colaborando con una ejecución musical de excelencia en cada ensayo de conjunto instrumental.
- Tomar decisiones técnicas relativas a su propio instrumento y transmitírselas a su fila.
- Evaluar el desempeño personal y de su propia fila en relación con un alto estándar de excelencia musical.
- Desempeñarse adecuadamente en las dimensiones técnicas, interpretativas y afectivas dentro de un conjunto guiado por un director en un concierto público.

Saberes/Contenidos

Conformaciones orquestales y estilos:

La orquesta barroca

- Barroco Italiano
- Barroco francés
- Danzas barrocas

La orquesta preclásica

La orquesta clásica

La orquesta romántica

La orquesta postromántica

La orquesta moderna y el estilo impresionista

La banda sinfónica

La Serenata para Vientos

La fanfarria para Bronces

Lenguaje musical y ejecución instrumental en conjunto:

Tempo
Articulaciones
Dinámicas
Balance
Timbre
Agógica
Fraseo
Ornamentación
Semiótica de los signos de la partitura.

Disciplina orquestal:

Proceso de afinación
Jerarquía y organización de la orquesta y sus filas.
Comportamiento durante el ensayo.

Preparación de repertorio:

La preparación del material orquestal
La propuesta interpretativa del director
La elección de arcos
El ensayo parcial
El ensayo de tutti

Metodología

Asignatura eminentemente práctica que se divide en 3 conjuntos:

Banda sinfónica: Puede conformarse por estudiantes de Vientos, Violoncello, Contrabajo y Percusión de todos los niveles. Horario: Lunes y Jueves de 14:30 a 17:00

Orquesta Sinfónica: Puede conformarse por estudiantes de Vientos, y Percusión de todos los niveles. Cuerdas, desde Práctica en Conjunto II en adelante. Martes y Jueves de 17:00 a 19:30 hrs.

Orquesta de cuerdas: Se conforma por estudiantes de Práctica en Conjunto Inicial y Práctica en conjunto I. Lunes de 17:00 a 18:30 hrs. y Martes de 14:30 a 16:00 hrs.

Las clases se organizan en sesiones colectivas a razón de dos veces por semana, 150 minutos por sesión, incluyendo una pausa de 15 minutos para Banda Sinfónica y Orquesta sinfónica y 90 minutos para Orquesta de Cuerdas sin pausa con los siguientes tipos de actividades:

- Ensayos parciales con instructores por fila (por ejemplo: violines primeros, clarinetes, etc.)
- Ensayos seccionales por familias instrumentales (por ejemplo: todas las cuerdas, todas las maderas).
- Ensayos del *tutti* orquestal.

Es fundamental también el trabajo individual fuera de las horas de ensayo.

Equipo docente de la asignatura:

La asignatura cuenta con un profesor a cargo de tareas de dirección musical, evaluación y coordinación, un grupo de instructores, inspectores, ayudante y profesores evaluadores de los conciertos. El profesor dirige los conjuntos en su totalidad (ensayos tutti y presentaciones), Los profesores instructores realizan ensayos parciales de fila (por ejemplo, violines primeros) y sección (por ejemplo, maderas) de los conjuntos. Los profesores evaluadores de conciertos asistirán a las presentaciones y cada uno calificará las presentaciones de manera grupal.

A) Profesor Director:

1. Coordina la elección del repertorio adecuado para el desarrollo instrumental individual de los estudiantes.
2. Gestiona la conformación de los conjuntos. (Orquesta sinfónica, Banda Sinfónica, Orquesta de cuerdas)
3. Dirige los ensayos Tutti de los conjuntos.
4. Gestiona junto con Extensión las presentaciones de los diferentes conjuntos instrumentales del departamento, tanto dentro como fuera de las actividades del año académico.
5. Supervisa constantemente el trabajo de los inspectores, instructores y ayudante.
6. Vela por la realización de las evaluaciones y la entrega de calificaciones a la secretaria de estudio en los plazos estipulados por calendario académico.

Nota: Distintos profesores del equipo docente pueden cumplir este rol en diferentes momentos del año.

B) INSPECTOR:

1. Mantiene registro de la asistencia de todos los estudiantes de los conjuntos
2. Informa a los conjuntos acerca de fechas, horarios y lugares de ensayos y presentaciones.
3. Recibe los justificativos de inasistencia de los estudiantes.
4. Cumple funciones de archivero (mantención del archivo de partituras y *particellas*, fotocopia, distribuye y recupera el material) y asegura la existencia de todo el material orquestal (partituras generales y *particellas*).
5. Informa a los estudiantes de su *status* dentro del curso en relación a la asistencia.

C) INSTRUCTOR:

1. Colabora y guía en la resolución de problemas técnicos específicos de la ejecución instrumental.
2. Evalúa los procesos de avance de los estudiantes en etapas tempranas de la preparación de un repertorio.
3. Orienta el buen desempeño de las filas durante los ensayos de tutti.
4. Colabora desde su criterio especialista en la elección del repertorio coordinado por el profesor director.

D) AYUDANTE:

- 1.- Colabora con la preparación del material de orquesta.
- 2.- Realiza retroalimentaciones a los estudiantes.
- 3.- Colabora con la socialización y publicación de calificaciones y evaluaciones a cada estudiante, por correo electrónico y plataforma u-cursos.

De las clases:

Las competencias de la asignatura implican dotar al estudiante de autonomía en resolución de problemas técnicos e interpretativos, por lo que las clases contemplarán práctica instrumental en conjunto guiada por el profesor, junto con sesiones de análisis musical y contexto histórico de las obras a interpretar.

Los estudiantes serán conminados a participar de la clase no solo tocando su instrumento, sino tomando decisiones, comentando y ayudando a solucionar problemas técnicos bajo sus indicaciones, promoviendo la formación del criterio artístico de cada integrante de la asignatura.

Cada clase irá acompañada de una breve descripción de su planificación al alcance de los estudiantes mediante la plataforma U-Cursos. Esta descripción contemplará:

- Movimientos, o secciones específicas a ensayar en cada parte del ensayo.
- Tipo de ensayo: Parcial, Seccional, Tutti, con coro, con solistas, técnico de ópera, etc.

Calendario y Repertorio del año.

Se prepararán para cada conjunto 3 repertorios por año y se realizarán 2 presentaciones por cada repertorio.

Cada repertorio es elegido siguiendo las directrices del equipo docente y considerando las decisiones y sugerencias de los estudiantes para la asignatura.

Orquesta de Cuerdas.

Programa 1

Director: Cristián Errandonea

W. A. Mozart: Sinfonía 16 en Do Mayor k. 128

J. C. Bach: Sinfonía op. 3 no 5 en Fa Mayor

Felix Mendelssohn: Sinfonía para cuerdas no 5 en Si Bemol Mayor.

Conciertos: Lunes 25 de Mayo 12:00 hrs., Martes 26 de Mayo horario por definir.

Programa 2

Director: Raúl Orellana

Danza inglesa por definir.

J. P. Rameau: Suite de la ópera "Las Indias Galantes"

G. F. Handel: Concerto grosso por definir.

G. P. Telemann: Suite por definir.

Conciertos: Lunes 7 de Septiembre 12:00 hrs. y Martes 8 de Septiembre horario por definir.

Programa 3

Director: Miguel Ángel Castro Reveco

Escenas de ópera:

C. Monteverdi: "Il combattimenti di Tancredi e Clorinda".

G. B. Pergolesi: "La Serva Padrona".

Conciertos: Lunes 9 de Noviembre 19:30 hrs. y Martes 10 de Noviembre 19:30 hrs.

Orquesta Sinfónica

Programa 1

Director: Miguel Angel Castro Reveco

W. A. Mozart: Requiem

L. Advis: Cantata Santa María

Conciertos: Martes 5 de Mayo 19:30 hrs., Jueves 7 de Mayo 18:00 hrs.

Programa 2 "Festival Beethoven"

Programa 2a:

Director: Cristián Errandonea

L. van Beethoven: Bagatella por definir

L. van Beethoven: Concierto para piano y orquesta nº 5 "Emperador"

Solista: José Contreras

L. van Beethoven: Sinfonía 1

Concierto: Martes 18 de Agosto 19:30 hrs. y Posible Concierto en Gira.

Programa 2b

Director: Miguel Ángel Castro Reveco

L. van Beethoven: Bagatella por definir

L. van Beethoven: Concierto ganador concurso de solista "Beethoven 2020"

L. van Beethoven: Sinfonía 3, "Heroica".

Concierto: Jueves 20 de Agosto 19:30 hrs. y Posible Concierto en Gira

Programa 3

Directora: Ninoska Medel

Obra ganadora concurso de composición

E. Smith: Serenata en Re Mayor

Ganador de concurso solista

M. Ravel: Rapsodia Española.

Conciertos: Jueves 3 de Diciembre 19:30 hrs. y Jueves 8 de Diciembre 18:00 hrs.

Banda Sinfónica

Programa 1

Director: Cristián Errandonea

B. Atwell: Fanfarria para una mujer poco común.

J. Brahms: Serenata no. 2 op. 16

P. Grainger: Lincolnshire Posy

Conciertos: Lunes 11 de Mayo 19:30 hrs. y Lunes 18 de Mayo 18:00 hrs.

Programa 2

Director: Miguel Ángel Castro Reveco

Fanfarria para bronces por definir.

C. Debussy - Hinsley: Preludio a la siesta de un Fauno.

Concurso de composición para creación de concierto solista y banda sinfónica.

P. Hindemith: Sinfonía para vientos en Si bemol mayor

Conciertos: Lunes 3 de Agosto 19:30 hrs. y Jueves 6 de Agosto 18:00 hrs.

Programa 3

Director: Miguel Ángel Castro Reveco

Fanfarria para bronces por definir.

J. Brahms – Hinsley: Sinfonía 1

C. Sinding: Serenata para vientos.

A. Schoenberg: Variaciones para banda sinfónica op. 43.

Conciertos: Lunes 2 de Noviembre 19:30 hrs. y Jueves 5 de Noviembre 18:00 hrs.

Mesa de trabajo.

La asignatura Práctica en Conjunto plantea complejidades únicas dentro de la carrera de Interpretación Musical debido a diversas condiciones como, por ejemplo: La gran cantidad de créditos que considera la asignatura, la gran cantidad de estudiantes, la modalidad multinivel de las clases, entre otras. Un buen desarrollo y gestión de la asignatura no es posible sin un diálogo permanente entre el equipo docente y los estudiantes. Las oportunidades formales que se contemplan hasta ahora para tomar decisiones conjuntas, evaluar mejoras y cambios son las siguientes:

Formularios y votaciones en línea para repertorio y programa.

Evaluación docente.

Foro de sugerencias abierto durante todo el año en la plataforma U-Cursos.

Asambleas y votaciones convocadas por el equipo docente o por los estudiantes.

Evaluación

Cada estudiante será evaluado cualitativamente en diferentes instancias y por diferentes personas del equipo docente, de tal manera de otorgar la información más precisa posible del desempeño técnico e interpretativo tanto individual como dentro del conjunto. También se considerará la autoevaluación del estudiante dentro del proceso para fomentar la construcción del criterio artístico de cada participante de la asignatura.

Cada ensayo proporciona en su propia dinámica de una evaluación continua por parte del equipo docente, sin embargo, se han escogido momentos específicos del proceso para aplicar Rúbricas que describen cualitativamente el avance y pueden traducirse en datos cuantitativos.

Cada programa aporta con una Calificación Final constituida por el Promedio de una Nota de Presentación y una Nota de Examen.

Nota de Presentación:

1. Evaluación del instructor por el trabajo en parciales. Ponderación: 40% de la nota de presentación.
2. Evaluación del director que recoge el desempeño individual dentro del conjunto. Ponderación: 40% de la nota de presentación.
3. Autoevaluación del estudiante. Ponderación: 20%

Nota de Examen:

1. Evaluación del director que recoge el desempeño general del conjunto en el ensayo general. Ponderación 50%
2. Evaluación de la comisión de concierto conformada por instructores y profesores de la Facultad invitados al concierto. Ponderación: 50%.

Las evaluaciones se realizarán mediante una Rúbrica Excel. Las evaluaciones serán puestas a disposición de los

estudiantes dentro del plazo de una semana después de haberse realizado la evaluación, a través de U-Cursos.

Requisitos de Aprobación

Nota final: Igual o superior a 4,0

Asistencia mínima: 90% de las clases.

ASISTENCIA:

- a. La asistencia a los dos ensayos pre-generales, ensayo general y conciertos es absolutamente imprescindible e inexcusable (salvo casos de enfermedad).
- b. todas las justificaciones de inasistencia serán recibidas SOLAMENTE VÍA MAIL.

Palabras Clave

Orquesta sinfónica, banda sinfónica, interpretación, estilos, ensayos, director de orquesta, jefe de fila, articulación, balance, dinámica, timbre, orquestación, fraseo.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
	<p>Alexander, P. L. (2008). <i>Professional Orchestration</i>. Petersburg, VA: Alexander Publishing.</p> <p>Adler, S. (2006). <i>El Estudio de la Orquestación</i>. Barcelona: Idea Books s. a. .</p> <p>Macdonald, H. (2004). <i>Belioz's Orchestration Treatise, A Translation and Commentary</i>. Cambridge: Cambridge University Press.</p> <p>Daniels, D. (2005). <i>Orchestral Music</i>. Maryland: The Scarecrow press, inc.</p> <p>Robin, M., & Smith, P. (s.f.). <i>Guide to orchestral bowings through musical styles</i>. Wisconsin: University of Wisconsin-Madison.</p> <p>Keefe, S. P. (Spring de 2008). "Die Ochsen am Berge": Franz Xaver Süssmayr and the Orchestration of Mozart's Requiem, K. 626. <i>Journal of the American Musicological Society</i>, 61(1), 1-65.</p>

