

Guía de Conjuntos 2022 - Programa anual - Prof: Cristian Errandonea

Este curso teórico práctico (originalmente) presencial, tiene la finalidad de aumentar la experiencia artística del intérprete, principalmente, a través de la reflexión, el análisis, el debate de ideas y la puesta en práctica de aspectos técnicos y valóricos en la ejecución de un proyecto musical. Por medio de esta interacción, profundizando en la problemática de las “propuestas artísticas y el control de aquellas”, el alumno adquiera herramientas para favorecer el liderazgo (guiar) de una agrupación musical.

El curso tiene una planificación de entrega de contenidos anual con evaluaciones semestrales. Los contenidos serán entregados por medio de: análisis de técnicas de orquestación e instrumentación y arreglos musicales, lectura de ensayos y capítulos de libros relacionados al intérprete, audiciones de grupos invitados en sala, audiciones dirigidas, ejecución de arreglos musicales con la propia instrumentación que se genere en el curso, seminarios de profesores invitados y/o charlas temáticas.

1º semestre

- Presentación del curso.
- La orquestación Artística (guía de estudio para discutir en clase). El tema principal a tratar es, como la orquestación puede reforzar la expresión y la forma musical. Definición de principios útiles al momento de orquestar una pieza.
- Análisis de los planos auditivos para desarrollar una escucha focalizada, agudizar la propia sensibilidad y profundizar la comprensión de la obra.
- El arreglo como obra musical (desarrollo histórico del arreglo).
- Analizar elementos que permitan comprender la diferencia concreta entre arreglo musical tipo transcripción y arreglo con desarrollo temático o elaboración.
- La cita y el collage en la música. Tercer movimiento de la Sinfonía de L.Berio.
- Audición en clase de obras originales y su respectivo arreglo.
- La importancia de la grafica musical e información de la partitura en el éxito de un ensayo y/o proyecto musical.

- Trabajo práctico: organizar un grupo con la instrumentación existente en el curso y realizar un arreglo musical simple con parámetros definidos.
- Revisión practica (en sala) de los arreglos hechos por los alumnos poniendo énfasis en la organización del ensayo y la eficacia del manejo del tiempo.
- Trabajo final de semestre análisis escrito.

2º semestre

- Presentación en clase de la revisión del trabajo final escrito 1º sem.
- La música como lenguaje y su relación con otras ciencias.
- El efecto de variabilidad como consecuencia en la interpretación.
- La influencia del PC en la creación e interpretación.
- El ensayo grupal: Cómo organizar una serie de ensayos.
- Gestión de Proyectos: Cómo organizar un grupo.
- Seminario temático profesor invitado:
 - 1 La interpretación Histórica.
 - 2 El intérprete de hoy.
- Grupos invitados (ensayando en la sala):
 - 1 Ensamble clásico (trío, cuarteto, etc.).
 - 2 Ensamble instrumental popular o folclórico.
 - 3 Música de cámara vocal.
- Trabajo final de semestre. Presentación y defensa (ante comisión académica) de un proyecto artístico.

Nota: este programa puede ser modificado por causas de fuerza mayor.

Bibliografía obligatoria:

Alan Belkin, 2008, La Orquestación Artística.

Teresa Cascudo, 2010, El arreglo como obra musical.

María Remedios Mazuela, 2012, La interpretación histórica de la música.

Isabel María Ayala Herrera, Estructuras del lenguaje musical.

Cristian Errandonea, 2017, La influencia del PC en el imaginario musical.

Cristian Errandonea, 2017, La variabilidad como consecuencia de la interpretación.

Bibliografía complementaria:

Lawson, C. (2006) La interpretación musical.

Herrera, E. Técnicas de arreglo para orquesta moderna.

Walter Piston, Orquestación.

Samuel Adler, El estudio de orquestación.

Robert Craft, Conversaciones con Stravinsky.

Aaron Copland, Como escuchar la música.