

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Repertorio Orquestal II
En inglés:	Orchestral Repertoire II
Profesora/profesor a cargo	Javier Cordero
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Interpretación Musical
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presenciales semanales pedagógicas
Número de créditos SCT-Chile	

Propósito general del curso

Actividad de carácter práctico y grupal, cuyo propósito es brindar herramientas y estrategias para la preparación técnica, metodológica, simulaciones de concurso virtual y presencial y aprendizaje de herramientas psicoemocionales, que propendan a preparar una audición de orquesta profesional, abordando extractos orquestales de concurso de distintos períodos históricos.

Metodología del curso: Clases grupales guiadas por un profesor encargado del curso, enfocado en el estudio de los extractos orquestales más representativos del repertorio, de distintos períodos históricos presentes en las audiciones de las principales orquestas nacionales e internacionales. El trabajo se dividirá en cuatro sub áreas complementarias, a saber, metodología de estudio, preparación técnica, simulaciones de concurso virtual y presencial y aprendizaje de herramientas físicas y psicoemocionales, las cuales tendrán sus propias metodologías de enseñanza.

El **sistema de evaluación** estará compuesto por cuatro evaluaciones anuales, divididas semestralmente, en las cuales se evaluará las cuatro sub áreas complementarias, anteriormente mencionadas.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1 Interpretar reflexivamente extractos del repertorio orquestal, solicitados en las audiciones de ingreso a distintas orquestas profesionales.

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

1.3 Fomentar en los estudiantes el análisis y la apropiación estética, y emocional de las obras objeto de interpretación.

1.1 Dominar metodológicamente el proceso de estudio y preparación.

1.2. Dominar técnica y estilísticamente el repertorio (práctico).

1.3. Conocimientos de contenidos teóricos y prácticos del ámbito físico y psicoemocional.

1.4. Dominar conocimientos y herramientas para abordar de un modo eficaz una audición para una orquesta o agrupación profesional, presencial o virtual (audiovisual).

Sub competencias

- Dominar aspectos analíticos básicos de la o las partituras.
- Comprender la o las ideas desde el texto, que propicien el posterior trabajo práctico (con instrumento) de orden técnico y sonoro.
- Dominar sonoridades, en tanto estilos y/o compositores.
- Dominar técnica específica y/o combinada.
- Dominio de criterios objetivos de evaluación técnica estandarizados.
- Memorización
- Concentración
- Dominio de la sonoridad en el contexto (emisión, proyección y dirección en el espacio/sala).

Competencias transversales de la Universidad

a) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad:

- **Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad:** Al asimilar repertorios de compositores y compositoras de diversos contextos culturales, se promueve una mayor apreciación y respeto por las diferencias, enriqueciendo la visión artística y social.

b) Capacidad de trabajo en equipo:

- **Compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana:** El trabajo en equipo en audiciones y ensayos implica una responsabilidad compartida, donde se debe actuar con ética, respeto y compromiso hacia los objetivos comunes y el bienestar del grupo.

c) Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico: La autocrítica es esencial para reconocer fortalezas y debilidades, lo que permite un análisis profundo de las acciones realizadas y fomenta la mejora continua en el proceso de aprendizaje.

Resultados de aprendizaje

1.1 Dominar metodológicamente el proceso de estudio y preparación.

- El/la estudiante Dominará aspectos analíticos básicos de la o las partituras.
- El/la estudiante Comprenderá la o las ideas desde el texto, que propicien el posterior trabajo práctico (con instrumento) de orden técnico y sonoro.
- El/la estudiante Organizará en un tiempo acotado y pre establecido las etapas de avance y sus respectivas evaluaciones para el avance del proceso

1.2. Dominar técnica y estilísticamente el repertorio (práctico).

- El/la estudiante Dominará sonoridades, según estilos y/o compositores.
- El/la estudiante Dominará técnica específica o combinada.
- El/la estudiante Dominará los criterios objetivos de evaluación técnica estandarizados.

1.3. Dominar conocimientos y herramientas para abordar de un modo eficaz una audición para una orquesta o agrupación profesional, presencial o virtual (audiovisual).

- 1) El/la estudiante Memorizará el repertorio exigido
- 2) El/la estudiante Dominará la sonoridad del instrumento en el contexto específico (emisión, proyección y dirección en el espacio/sala).
- 3) El/la estudiante será capaz de ejecutar obras musicales avanzadas de manera independiente, respetando las exigencias técnicas y estilísticas de cada formato.
- 4) El/la estudiante será capaz de construir y exponer un discurso musical coherente.
- 5) El/la estudiante utilizará herramientas de análisis estructural, armónico y rítmico para fundamentar sus decisiones interpretativas.
- 6) El/la estudiante identificará las características estilísticas de diferentes épocas musicales adaptando su enfoque técnico.
- 7) El/a estudiante comparará diferentes enfoques interpretativos históricos y modernos
- 8) El/la estudiante presentará su trabajo de forma regular en audiciones.
- 9) El/la estudiante recibirá y aplicará la retroalimentación recibida en las audiciones, integrando mejoras en su técnica y enfoque interpretativo.

Saberes/Contenidos

- **Técnicas instrumentales avanzadas:** Conocimiento y aplicación de técnicas específicas y extendidas para el instrumento.
- **Responsabilidad y autonomía:** Compromiso en la preparación y ejecución de obras sin una dirección constante.
- **Análisis musical avanzado:** Conocimiento y aplicación de análisis estructural, armónico, melódico y rítmico.
- **Construcción de discurso musical:** Capacidad para articular y defender un enfoque interpretativo basado en análisis crítico.
- **Discurso musical:** Conocimiento sobre cómo estructurar y comunicar una interpretación estandarizada y eficaz.
- **Teoría musical avanzada:** Comprensión profunda de los elementos musicales que sustentan el discurso interpretativo.
- **Historia de la música:** Conocimiento de los distintos estilos musicales y sus características históricas.
- **Estilística musical:** Comprensión de las particularidades estilísticas de diferentes épocas.
- **Aplicación de técnicas estilísticas:** Capacidad para adaptar la técnica interpretativa a las convenciones estilísticas de cada obra.
- **Presentación en audiciones:** Participación en audiciones periódicas para demostrar progreso y consolidar habilidades interpretativas.
- **Responsabilidad y compromiso:** Disposición para cumplir con los plazos y expectativas de las audiciones.
- **Aplicación de técnicas para la generación de un material audiovisual** en base a estándares dados.
- **Aplicación de metodologías** que propendan al uso eficiente del tiempo para la preparación del repertorio exigido.
- **Aplicación de criterio de evaluación (rúbrica).**

Metodología

- Clases personalizadas que permitan orientar con el/la estudiante en técnicas instrumentales específicas .
- Análisis interpretativo guiado.
- Audición dirigida de los trozos orquestales estudiados.
- Entrega de textos complementarios.
- Instancias de problematización, reflexión y retroalimentación por clase y evaluaciones desarrolladas.
- Simulación de audiciones y preparación escénica.
- Creación y evaluación de material audiovisual.

Evaluación

- Evaluaciones diagnósticas en inicio del curso / sin nota
- Evaluación de conocimientos metodológicos / 10%
- Evaluación de conocimientos corporales y psicoemocionales / 10%
- Evaluación de material audiovisual / 20%
- Evaluación de audición presenciales con público / 20%
- Evaluación final de audición presenciales con cortina / 40%
- Audiciones programadas donde el/la estudiante presente una selección de obras frente al/la docente y/o la comunidad.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen Obligatorio

Conceptos clave

Interpretación, técnica, audición de orquesta, metodología de estudio, conocimientos psicoemocionales

Bibliografía obligatoria	Bibliografía complementaria
- Massmann/Reineke. <i>Orchester Probespiel. Test pieces for orchestral auditions. Double bass</i>. Schott Music. - Zimmermann, Fred. <i>Orchestral Excerpts from the Symphonic Repertoire</i> vol. 1-8. International Music Company. Nueva York. (Contrabajo). - Herrmann, Heinz. <i>Orchesterstudien für Kontrabass, Giuseppe Verdi</i>. Hoffmeister.	- Green, Barry. Galway, W. Timothy. 1986. <i>The Inner Game of Music</i>. Londres. Pan Books. - Streicher, Ludwig. <i>My way of playing Double bass</i> vol. 1-5. Doblinger. Vienna. 1978.

Repertorio obligatorio

- L. Beethoven. Sinfonía N° 3, 3er y 4to mov. Sinfonía N° 9, 1er y 4to mov.
- A. Bruckner. Sinfonía N°7, 1er mov.
- J. Haydn. Sinfonía N°31 "Hornsignal", Solo.
- G. Mahler. Sinfonía N°1, Solo
- W.A. Mozart. Sinfonía N°35, Sinfonía N°41. Obertura *Las Bodas de Fígaro*.
- D. Shostakovich. Sinfonía N°5, 1er mov.
- B. Smetana Obertura *La Novia Vendida*
- G. Verdi. *Otello* (Extractos) y *Rigoletto* (Tutti y Solo).
- R. Strauss: Las alegres travesuras de Till Eulenspiegels. Una vida de héroe.

Recursos en línea

1) Videos tutoriales sobre grabación de audición

- <https://www.youtube.com/watch?v=Gn-5bYbzCPU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=WRgsCGHsNts>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BwiJrxqhEC4>

1) Videos tutoriales sobre preparación de audición

- <https://www.youtube.com/watch?v=lFoAxjUgsMs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=JJ0Zar6klK0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=vnWQ2nw63ro>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Wb2pzR35-Zk>
- https://www.youtube.com/watch?v=mDdqMJ1vi_g
- https://www.youtube.com/watch?v=UD_yVfdB-F4