TÉCNICAS DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA

MATERIA**:** Formación complementaria **Asignatura: Técnicas de Dirección de Orquesta** Módulo al que pertenece: Formación complementaria Tipo: obligatoria	ECTS: 4 Semestre: 1º Lenguas en las que se imparte: español, inglés Modalidad de enseñanza: semipresencial

COMPETENCIAS. Esta asignatura contribuye a conseguir las siguientes competencias:
Generales: CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, CG9
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 (todas?? yo creo que sí)
Transversales: CT4, CT5, CT6, CT7, CT8

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CA1. Adquirir conocimiento de la técnica de la Dirección bajo el punto de vista gestual.	1. Dominar de forma básica, pero eficiente los aspectos esenciales de la técnica de la dirección.
CA2. Adquirir conocimiento acerca de los aspectos no gestuales de la técnica de dirección: técnicas de ensayo, estrategias para la resolución de problemas de conjunto e individuales dentro de la orquesta, etc.	2. Ser capaz de entender y dominar diferentes técnicas de ensayo, así como estar en posesión de la capacidad de resolver los problemas técnicos y transmitir prioridades de carácter estético en los ensayos.
CA3. Adquirir conocimiento teórico y práctico del instrumento orquestal.	3. Ser capaz de identificar y solucionar de forma eficiente todo aspecto relacionado con el funcionamiento de la orquesta, desde las dificultades individuales de cada solista o sección hasta problemas de equilibrio e interrelación.
CA4. Estudiar el trabajo de las grandes figuras históricas de la dirección y ser capaz de desarrollar una actitud crítica ante el trabajo del director y de la orquesta atendiendo a la complejidad de su relación y las diferentes opciones interpretativas.	4.1. Conocer la evolución de la dirección orquestal en la historia y aplicar una visión crítica con coherencia estética al trabajo del director y de la orquesta. Entender y ubicar las diferentes opciones interpretativas que en la historia de la interpretación orquestal se han dado.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Contenidos: 1. Módulo de conocimiento de técnica gestual (teórico y práctico) 2. Módulo de conocimiento de técnicas de ensayo (teórico) 3. Módulo de análisis y conocimiento de diferentes opciones interpretativas y figuras históricas (teórico y práctico)
OBSERVACIONES Requisitos de acceso establecidos para el máster.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad formativa		Horas de dedicación presencial del estudiante		Horas de trabajo personal del estudiante		Porcentaje de presencialidad
Clases magistrales						
Clases prácticas		30h (10 sesiones de 3h)		62h		25%
Tutorías		2h				100%
Asistencia a ensayos		16h				100%
Trabajos				10h		0%
Total horas	120	Total horas presenciales	48	Total horas trabajo autónomo	72h	40%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación	Ponderación máxima	Ponderación mínima
Evaluación continua	70%	30%
Trabajo final	70%	30%

DESARROLLO DE CONTENIDOS POR MÓDULOS

1. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TÉCNICA GESTUAL
1a Nacimiento e historia de la técniga gestual en la dirección 1b La técnica moderna de la dirección hacia la estandarización 1c Adquisición y desarrollo de los primeros rudimentos: figuras de compás básicas y derivados y combinaciones 1d Inercia y continuidad. Anacrusas. Interrupciones (fermatas, cesuras) 1e Alteraciones agogicas: ritardandi, accelerandi 1f Gesto y dinamica 1e Gesto y articulación
2. TÉCNICAS DE ENSAYO 2a Las bases. La orquesta como gran grupo de cámara 2b Sinergias y liderazgo 2c Análisis de diferentes casos referenciales
3. ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE REFERENTES INTERPRETATIVOS 3a Las diferentes opciones interpretativas agrupadas por tendencias 3b Figuras más importantes 3c Situación actual. La orquesta moderna como generadora de contenido cultural y la importancia de la figura del director

METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Conocimiento referido a todos los aspectos teóricos y conceptos contenidos en los 3 bloques. En en bloque 1 contempla la presentación conceptual de la práctica gestual posterior
Actividades prácticas	Práctica de todos los conceptos señalados de dirección. Ejecución (conjunto instrumental de los propios alumnos) de las piezas, bajo la dirección del alumno. Ejemplificación de las estrategias y técnicas de ensayo
Otras actividades formativas	Asistencia a ensayos, internos y externos, de coros y orquestas (preferentemente de conservatorios de grado profesional Audición y visionado comentado de actuaciones de directores de especial relevancia

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación

Actividades teóricas	Clases acerca del recorrido histórico de la especialidad de la dirección, tanto bajo el punto de vista del gesto como del punto de vista del significado estetico ligado a escuelas de dirección Clases en las que se hace un análisis pormenorizado de vídeos que muestran el arte de grandes directores Clases en las que se aborda la planificación de ensayos, teniendo en cuenta la pieza y la agrupación, y en las que se desarrolla la estrategia de planificación y realización de un ensayo
Actividades prácticas	Trabajo colectivo y también con atención individual de técnica. Prácticas con el mismo grupo de alumnos (grupos instrumentales montados ex-profeso)
Otras actividades formativas	Asistencia y participación a los ensayos programados. Análisis y debate de los mismos. Visionado de actuaciones emblemáticas de la pieza trabajada

Criterios de evaluación

Actividades teóricas	Llegar a la comprensión de la evolución histórica y comprender su necesidad a partir de los cambios esteticos y funcionales en la historia de la interpretación Entender y poder relacionar y reflexionar en el contexto el arte de los grandes directores Adquirir los conocimientos necesarios la planificación de ensayos para dessarrollar un conjunto de estrategias que permitan desarrollar un ptrabajo interpretativo eficaz con independencia del tipo y tamaño de formación orquestal
Actividades prácticas	Trabajar de forma colectiva e individual la tecnica gestual Llevar a la práctica las destrezas comunicativas adquiridas
Otras actividades formativas	Captar y comprender los gestos, metodología y decisiones interpretativas de los diferentes directores en función del contexto del ensayo. Llegar a un criterio crítico analítico de los mismos.

Criterios de calificación

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.
Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes antes expuestos.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Plataforma Teams
- Espacios amplios para la realización de clases conjuntas
- Equipos de audio y video
- Equipo de grabación en vídeo
- Diferentes agrupaciones instrumentales para el desarrollo de las clases prácticas (del propio grupo de alumnos con las adaptaciones necesarias)

BIBLIOGRAFÍA

Face to face with orchestra and chorus. Varios aut**.** *Indiana University Press*

El director de orquesta ante la partitura. Enrique Jordá. *Espasa Calpe*

Dirección de orquesta. Hans Swarowsky. *Real Musical*

A HandBook of the technique of Conducting. Adrian Boult. *Hall the Printer Limited*

El arte de dirigir la orquesta. Hermann Scherchen. *Idea Books*

Wagner on Conducting. Richard Wagner. *Dover Publications Inc.*

Maestros and Their Music. John Mauceri. *Alfred A. Knopf*

The Cambridge Companion to Conducting. J. A Bowen (ed.). *Cambridge University Press*