

Curso 2022-2023

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Real Conservatorio Superior de Música

Centro público

GUÍA DOCENTE DE TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19 de abril de 2022

Comunidad de Madrid

TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Técnica de la Dirección

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad	
Carácter²	Clase de enseñanza colectiva (Teórico / Práctico)	
Especialidad/itinerario/instrumento	Dirección	
Materia	Técnica de la Dirección	
Periodo de impartición	Cursos I, II, III y V	Anual
Número de créditos	9 ECTS por curso. Total 36 ECTS	
Número de horas	Totales: 270	Presenciales: 128
Departamento	Conjuntos	
Prelación/ requisitos previos	Curso I sin requisitos Curso II, haber aprobado Técnica de la Dirección I Curso III, haber aprobado Técnica de la Dirección II Curso IV, haber aprobado Técnica de la Dir. III	
Idioma/s en los que se imparte	Castellano, posibilidad de Inglés	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Martínez Navarro, Juan Luis	juanlu.dir@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Martínez Navarro, Juan Luis	juanlu.dir@gmail.com	II, III y IV
Alises Valdelomar, Mariano	coroas@live.com	I

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT5 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.

CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.

CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

CG2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación

musical.

CG3 Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

CG5 Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

CG6 Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.

CG7 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

CG8 Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.

CG9 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG10 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones.

CG11 Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

CG12 Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

CG 13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG14 Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

CG16 Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero con atención a su dimensión global.

CG 17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.

CG19 Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.

CG20 Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

CG22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

CG24 Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

CG27 Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.

Competencias específicas

CE1 Adquisición de una completa técnica gestual que permita al director comunicarse con su instrumento de una manera directa y eficaz.

CE2 Estudio de los distintos repertorios de la música occidental a través de todos sus períodos históricos, desde el Barroco hasta nuestros días y su repercusión en la técnica gestual.

CE3 Conocimiento teórico y práctico del instrumento orquestal.

CE4 Estudio de técnicas de memorización de partituras.

CE5 Desarrollo de capacidades auditivas que permitan corregir tanto en el ensayo como en el concierto cualquier deficiencia observada.

CE6 Estudio histórico de la dirección orquestal.

CE7 Estudio de técnicas de ensayo.

CE8 Conocimiento de técnicas de grabación y edición.

CE9 Gestión musical. Técnicas de archivo.

CE10 Programación musical.

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la técnica de dirección y práctica de la misma con diferentes agrupaciones instrumentales.

Conocimiento teórico-práctico de todos los instrumentos sinfónicos.

Estudio analítico y práctico del repertorio orquestal, desde el punto de vista del director y su realización gestual.

Desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto.

Desarrollo de la capacidad de liderazgo.

Conocimiento de todos los recursos técnicos y humanos de los que puede disponer el/la director/a de orquesta para el desarrollo de su labor.

Adquisición de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la labor de dirección artística y/o titular de una agrupación sinfónica.

6 CONTENIDOS

CURSO I

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Fundamentos técnicos de la dirección	Tema 1. Posición del director (centro eufónico, referencia óptica...)
	Tema 2. Técnica gestual (pulso, figuras, dinámicas...)
	Tema 3. Anacrusas (diferentes tipos y características)
II.- Aplicación de la técnica de dirección según el contenido rítmico.	Tema 1. Relaciones (concepto, tipos...)
	Tema 2. Los calderones (definición y leyes)
	Tema 3. Compases (regulares, irregulares, dispares...)
III.- Fundamentos del trabajo de Dirección.	Tema 1. Estudio.
	Tema 2. Aplicación de conceptos técnicos a las obras estudiadas.
	Tema 3. Planificación.

CURSO II

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
------------------------------	-----------------

I.- Ampliación de los fundamentos técnicos de la dirección.	Tema 1. Normas para conseguir el control del gesto.
	Tema 2. Combinaciones de contenido rítmico desigual.
	Tema 3. Aplicación y estudio a fragmentos de obras de métrica compleja.
	Tema 4. Independencia de brazos; teoría y ejercicios.
II.-- Aplicación de la técnica de la dirección al repertorio.	Tema 1. Pulso y ritmo (Accelerando , ritardando, etc.)
	Tema 2. Cambio de tempo.
	Tema 3. Relaciones más frecuentes. Falsas relaciones y su efecto en la orquesta.
III.- Instrumentos y recursos del director.	Tema 1. La batuta.
	Tema 2. Corrientes de pensamiento musical. Fenomenología. Objetivismo.
	Tema 3. La Orquesta Sinfónica. (Mecánica, afinación, colocación). La Orquesta a través de la historia
	Tema 4. Iniciación a la colocación de arcos.

CURSO III

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Profundización en los fundamentos técnicos de la dirección.	Tema 1. Identificación del gesto con la tensión melódica.
	Tema 2. Aplicación estructural y armónica del gesto.
	Tema 3. Análisis del punto culminante principal y secundarios.
II.- Aplicación de la técnica de dirección según el contenido rítmico.	Tema 1. Pulso y ritmo (rubato, subdivisión sobre la marcha).
	Tema 2. Anticipaciones y golpes derivados.
	Tema 3. Relaciones aplicadas a obras de métrica compleja.
III.- El director ante la orquesta.	Tema 1. La partitura. Análisis de las obras.
	Tema 2. Fenomenología. Estudio fenomenológico de las obras programadas durante el curso.
	Tema 3. Ampliación de conocimientos sobre colocación de arcos.
	Tema 4. Instrumentos transpositores.

CURSO IV

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos de la Dirección.	Tema 1. Perfeccionamiento de la técnica gestual (posición, figuras, anacrusas, calderones, independencia de brazos...)
II.- El acompañamiento orquestal.	Tema 1. Técnicas de trabajo con solistas.
	Tema 2. La dirección de obras con ballet.
	Tema 3. Trabajo con cantantes. El repertorio sinfónico-coral.
III.- Fundamentos del trabajo de Dirección.	Tema 1. El estudio.
	Tema 2. Aplicación de conceptos técnicos a las obras estudiadas.
	Tema 3. Planificación.
	Tema 4. Propuestas avanzadas de arcos y articulaciones.
IV. Programación artística.	Tema 1. Diseño de programas. Posibles guías a seguir.
V. Técnicas de grabación y edición.	Tema 1. Características / diferencias de la grabación en directo y en estudio.
	Tema 2. Conocimiento de las necesidades técnicas: equipo y material necesario.
VI. La dirección titular y artística.	Tema 1. Características de la función titular y de la función artística.
	Tema 2. Obligaciones de cada una de estas funciones.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	a:30 horas
Clases teórico-prácticas	a:44 horas
Clases prácticas	a:30 horas
Actividades obligatorias evaluables	a:20 horas
Realización de pruebas	a: 4 horas
Horas de trabajo del estudiante	b:50 horas
Preparación para las prácticas	b:60 horas
Preparación del estudiante para la realización de pruebas	b:32 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 270 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teóricas	Clases magistrales abordando los contenidos de los bloques temáticos referidos a grupos vocales e instrumentales, técnica de la dirección, rudimentos básicos y repertorio
Clases prácticas	<p>Práctica de todos los conceptos señalados de dirección. Ejecución (vocal-instrumental, al piano) de las piezas, bajo la dirección del alumno. Ejemplificación de los ensayos. Preparación de una audición.</p> <p>Ensayo y dirección de las obras programadas con la Sinfonietta y/o con los grupos instrumentales designados para la asignatura de Técnicas de ensayo y concertación</p> <p>Dirección de pasajes del repertorio estudiado en reducción al piano.</p> <p>Realización de la reducción al piano de determinados pasajes orquestales, como práctica para un mejor conocimiento de los mismos</p> <p>Planificación de los ensayos de un programa de concierto.</p> <p>Colocación de arcos en las obras del repertorio programado</p> <p>Visualización de vídeos de diferentes directores, observando y comentando sus técnicas.</p>

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas	Realización de tres exámenes escritos teóricos (uno por trimestre) sobre la materia impartida. Trabajos escritos de documentación y análisis sobre el repertorio programado.
Clases prácticas	Control de asistencia y puntualidad Control del trabajo semanal de técnica. Elaboración de un documento en el que figure una planificación de ensayos, teniendo en cuenta el tipo de pieza y la agrupación Ensayo y dirección de las obras programadas en la asignatura de Técnicas de Ensayo y Concertación, que tendrán la consideración de examen práctico.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Demostrar Claridad expositiva en las pruebas escritas Demostrar asimilación de conocimientos teóricos en las pruebas y trabajos escritos Participación en las clases conjuntas y en los ejercicios de autocrítica y autoevaluación.
Actividades prácticas	Demostrar asimilación y adaptación de la técnica a las obras trabajadas. Demostrar capacidad de análisis bajo el punto de vista de la dirección las obras propuestas. Demostrar desarrollo en el sentido del ritmo y la asimilación del movimiento gestual. Demostrar desarrollo de una paleta de recursos gestuales útil para plasmar la idea musical de las obras estudiadas.

9.3. 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% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

Tal como se especifica en las Instrucciones de la Dirección General de Universidades e Investigación, de 14 de mayo de 2019 para los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, de la Comunidad de Madrid: “La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e). En el caso de esta asignatura sería posible sólo una Matrícula de Honor por curso. Para poder recibir la mención de Matrícula de Honor, será necesario contar con un 10 en la calificación del curso. Si hay más de un alumno cumpliendo los requisitos, en caso de que deseen optar a la MH se realizará el siguiente procedimiento:

1. Obtendrá la Matrícula de Honor el/la estudiante con mejor expediente en el curso presente.
2. En caso de empate en el punto anterior, obtendrá la Matrícula de Honor el alumno o alumna que tenga un mejor expediente en todos los cursos.
3. En el caso de que persista el empate, una comisión compuesta por el profesorado de la asignatura decidirá quién obtiene la Matrícula de Honor a la vista del resultado y la eficacia de sus intervenciones en las prácticas de Dirección con la Sinfonietta.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase y puntualidad.	10%

Valoración y calificación del rendimiento en las clases prácticas realizadas en la asignatura de Técnicas de ensayo y concertación	40%
Valoración y calificación de la participación en los debates de análisis y demás aspectos teóricos de la asignatura	30%
Valoración y calificación del rendimiento en el/los Recital/es y/o conciertos	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito y defensa oral del mismo, sobre los contenidos trabajados en el curso (especificados en el punto 6 de esta guía). Se entiende que cada curso engloba los contenidos del anterior.	40%
Ensayo y dirección de una de las obras programadas en el curso, a determinar por el profesor. El alumno deberá aportar el grupo instrumental necesario para la realización de la prueba.	60%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito y defensa oral del mismo, sobre los contenidos trabajados en el curso (especificados en el punto 6 de esta guía). Se entiende que cada curso engloba los contenidos del anterior.	30%
Trabajos escritos de documentación y análisis de todas las obras programadas en el curso, con un mínimo de 30 folios (din A4).	15%
Prácticas. Ensayo y dirección de las siguientes obras: Curso I: Motete y Misa 'O magnum mysterium', de T. L. de Victoria; Graduale 'Os justi' de A. Bruckner; Kyrie de la Misa para doble coro de F. Martin. Curso II: Sinfonía nº 29, de Mozart Curso III: Sinfonía nº 1, de Beethoven Curso IV: El Amor Brujo, de Falla El alumno deberá aportar el grupo instrumental necesario para la realización del examen extraordinario	55%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones curriculares se realizarán en el mes de septiembre una vez que esté confirmada la lista de alumnos que asistirán a esta asignatura y la notificación de alumnos con discapacidad, así como el tipo de discapacidad.

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

La ponderación utilizada en los instrumentos de evaluación será la equivalente a la correspondiente a la evaluación continua con las adaptaciones que se estimen oportunas (9.3.1).

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Plataforma Teams
- Espacios amplios para la realización de clases conjuntas
- Piano, preferiblemente dos pianos
- Equipos de audio y video Biblioteca y fonoteca
- Equipo de grabación en vídeo
- Diferentes agrupaciones instrumentales para el desarrollo de las clases prácticas

11.1. Bibliografía general

Título	The Complete Conductor
Autor	Gunter Schuller
Editorial	Oxford University Press
Título	El Arte de dirigir la orquesta
Autor	H. Scherchen
Editorial	Labor
Título	El director de orquesta ante la partitura
Autor	Enrique Jordá
Editorial	Espasa Calpe
Título	Conducting Technique

Autor	Brock McElheran
Editorial	Oxford University Press
Título	Orchestral Technique
Autor	Gordon Jacob
Editorial	O.U.P.
Título	Conducting Beethoven
Autor	Norman del Mar
Editorial	Oxford University Press
Título	Brahms. The Four Symphonies
Autor	Walter Frisch
Editorial	Walter Frisch
Título	A HandBook of the technique of Conducting
Autor	Adrian Boult
Editorial	Hall the Printer Limited
Título	The Score, The Orchestra, and The Conductor
Autor	Gustav Meier
Editorial	Oxford University Press
Título	Face to face with orchestra and chorus
Autor	Varios
Editorial	Indiana Univ. Press

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Orchestral music. A handbook
Autor	David Daniels
Editorial	The Scarecrow Press, Inc.

Título	The Mahler symphonies
Autor	David Hurwitz
Editorial	Hal Leonard

Título	El último año de Mozart
Autor	H.C. Robbins Landon
Editorial	Siruela
Título	El diálogo musical
Autor	Nikolaus Harnoncourt
Editorial	Paidós

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.sheetmusicplus.com
Dirección 2	www.yalepress.yale.edu
Dirección 3	www.musicalchairs.info
Dirección 4	www.imsip.org

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

www.youtube.com (inmenso fondo documental)