Curso 2018-2019

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA

GUÍA DOCENTE
Técnica de la dirección

Titulación Superior de Música

Especialidad: Dirección

REVISIÓN: JUNIO 2018

TITULACIÓN: **SUPERIOR DE MÚSICA**

ASIGNATURA: **TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN**

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección
Materia	Técnica de la Dirección
Periodo de impartición	Anual
Número de créditos	9 ECTS por curso. Total 36 ECTS
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 dirección III
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

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

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Las reflejadas en el Anexo I del Real decreto 631/2010
Competencias generales
Las reflejadas en el Anexo I del Real decreto 631/2010

Competencias específicas
Adquisición de una completa técnica gestual que permita al director comunicarse con su instrumento de una manera directa y eficaz.
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
Conocimiento teórico y práctico del instrumento orquestal.
Estudio de técnicas de memorización de partituras
Desarrollo de capacidades auditivas que permitan corregir tanto en el ensayo como en el concierto cualquier deficiencia observada.
Estudio histórico de la dirección orquestal
Estudio de técnicas de ensayo
Conocimiento de técnicas de grabación y edición
Gestión musical .Técnicas de archivo.
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	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	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; ejercicios para conseguirla
II.- Aplicación de la técnica de dirección al repertorio.	Tema 1. Pulso y ritmo (Accelerando , rittardando)
	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.Iniciación a la Fenomenología musical 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	Tema/repertorio
I.- Profundización en los fundamentos técnicos de la dirección	Tema 1. Identificación del gesto con la tensión melódica Tema 2. Aplicación fenomenológica 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	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. Estudio. Tema 2. Aplicación de conceptos técnicos a las obras estudiadas. Tema 3. Planificación Tema IV. Colocación de arcos fenomenológicos
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. Equipos y personal 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

* El repertorio se publicará al comienzo del curso

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE CADA CURSO

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	a:30 horas
Clases teórico-prácticas	a:30 horas
Clases prácticas	a:30 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a:14 horas
Actividades obligatorias evaluables	a:20 horas
Realización de pruebas	a: 3 horas
Horas de estudio del estudiante	b:50 horas
Preparación prácticas	b:60 horas
Preparación del estudiante para realización de pruebas	b:30 horas
Atención a alumnos	b: 3 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b =270 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teóricas	Todos los bloques temáticos
Clases teórico-prácticas	Resolución de problemas técnicos en la aplicación práctica de los bloques temáticos I , II y III
Clases prácticas	Aplicación práctica de los bloques temáticos I, II y III
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	Asistencia a ensayos de las orquestas del RCSMM Dirección de pasajes del repertorio estudiado en reducción al piano. Ensayo y dirección de las obras programadas con los grupos instrumentales designados para la asignatura de Técnicas de ensayo y concertación. Realización de la reducción al piano de determinados pasajes orquestales, como práctica para un mejor conocimiento de los mismos. Colocación de arcos en las obras del repertorio programado Planificación de los ensayos de un programa de concierto.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS

Clases teóricas	Clases conjuntas. Realización de tres exámenes escritos teóricos (uno por trimestre) sobre la materia impartida. Visualización de vídeos de diferentes directores, observando y comentando sus técnicas. Trabajos escritos de documentación y análisis sobre el repertorio programado
Clases teórico-prácticas	Realización de reducciones al piano de parte del repertorio programado. Prácticas individuales con dichas reducciones. Prácticas colectivas de corrección de gesto.
Clases prácticas	Pruebas prácticas con piano o agrupación instrumental, con corrección individualizada de los ejercicios técnicos. Ensayo y dirección de las obras programadas en la asignatura de Técnicas de Ensayo y Concertación, que tendrán la consideración de examen práctico.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia a ensayos. Asistencia a conferencias o clases magistrales relacionadas con la asignatura, propuestas durante el curso.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorará:

- La asistencia a clase y la actitud en la misma, como fundamento de la evaluación continua.
- La asimilación y la aplicación de la técnica a las obras trabajadas.
- El sentido del ritmo y la asimilación del movimiento gestual.
- El estudio y análisis de las obras propuestas.
- La participación en las clases conjuntas y en los ejercicios de autocrítica.

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación y convocatorias:

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante deberá cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria, que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase	10%
Rendimiento en las clases prácticas realizadas en la asignatura de Técnicas de ensayo y concertación.	30%
Exámenes teóricos y prácticos realizados por el profesor. (especificados en el punto 9 de esta guía) En el curso IV se convocará un tribunal para juzgar el examen final práctico.	60%
Total	100%

11.2. 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%

11.3. 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%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Los exámenes se adaptarán al tipo de discapacidad del alumno

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase	10%
Rendimiento en las clases prácticas	40%
Exámenes teóricos y prácticos realizados por el profesor. (especificados en el punto 9 de esta guía) En el curso IV se convocará un tribunal para juzgar el examen final práctico.	50%
Total	100%

11.5. MATRÍCULAS DE HONOR

Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9 o superior podrán obtener Matrícula de Honor a criterio del profesor.

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA CURSOS I, II y III

Trimestre	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Trimestre 1	TEMAS:			
	Clases teóricas:	Conceptos técnicos de la dirección, bloques I y II. Análisis del repertorio	10 horas	10 horas
	Clases prácticas:	Ensayos al piano. Ensayos con agrupaciones instrumentales o corales.	10 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Aplicación de conceptos técnicos al repertorio	10 horas	15 horas
	Otras actividades formativas :	Visualización de vídeos relacionados con la materia impartida	6 horas	0 horas
	Evaluación :	Evaluación trimestral escrita sobre conceptos técnicos trabajados y evaluación práctica con grupo instrumental o coral .	4 horas	6 horas
Trimestre 2	TEMAS:			
	Clases teóricas:	Ampliación de conceptos técnicos. Análisis del repertorio	10 horas	10 horas
	Clases prácticas:	Ensayos al piano y con agrupaciones orquestales según disponibilidad del centro	10 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Previsión y resolución de posibles problemas de ensayo	10 horas	15 horas
	Otras actividades formativas :	Asistencia a ensayos	8 horas	0 horas
	Evaluación :	Evaluación escrita de conceptos técnicos y práctica, sobre los ensayos realizados	5 horas	7 horas
Trimestre 3	TEMAS:			
	Clases teóricas:	Bloque III. Análisis del repertorio	10 horas	10 horas
	Clases prácticas:	Ampliación ensayos según disponibilidad	15 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Aplicación de conceptos técnicos para la solución de posibles problemas	5 horas	5 horas
	Otras actividades formativas :	Asistencia a ensayos	4 horas	2 horas
	Evaluación :	Ensayo y dirección del repertorio fijado para cada alumno. Evaluación final escrita que versará sobre los conceptos trabajados a lo largo del curso	10 horas	15 horas

CRONOGRAMA CURSO IV

Trimestre	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Trimestre 1	**TEMAS:**			
	Clases teóricas:	Recordatorio de conceptos técnicos trabajados en cursos anteriores	6 horas	10 horas
	Clases prácticas:	Ensayos al piano y con agrupaciones instrumentales.	18 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Aplicación de conceptos técnicos al repertorio	10 horas	15 horas
	Otras actividades formativas :	Visualización de vídeos relacionados con la materia impartida	6 horas	0 horas
	Evaluación :	Evaluación inicial de conceptos técnicos/ Evaluación trimestral sobre prácticas y evaluación escrita	4 horas	6 horas
Trimestre 2	**TEMAS:**			
	Clases teóricas:	Ampliación de conceptos técnicos	10 horas	10 horas
	Clases prácticas:	Ensayos al piano y con agrupaciones orquestales	12 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Previsión y resolución de posibles problemas de ensayo	10 horas	15 horas
	Otras actividades formativas :	Asistencia a ensayos	8 horas	0 horas
	Evaluación :	Evaluación escrita de conceptos técnicos y práctica sobre los ensayos realizados	5 horas	7 horas
Trimestre 3	**TEMAS:**			
	Clases teóricas:	Análisis del repertorio	10 horas	7 horas
	Clases prácticas:	Ensayos con orquesta sinfónica	17 horas	15 horas
	Clases teórico /prácticas:	Aplicación de conceptos técnicos para la solución de posibles problemas	5 horas	5 horas
	Evaluación :	Evaluación final práctica : ensayo y dirección del repertorio fijado para cada alumno en concierto, con orquesta.	12 horas	17 horas

13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Espacios amplios para la realización de clases conjuntas
Piano
Equipos de audio y video
Biblioteca y fonoteca
Equipo de grabación en vídeo
Diferentes agrupaciones instrumentales para el desarrollo de las clases prácticas

13.1. 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

13.2. 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

13.3. DIRECCIONES WEB DE INTERÉS

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

13.4 OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Imslp.org	sitio web con partituras descargables gratuitamente
rtve.es	los conciertos de La 2 online