

TALLER DE DIRECCIÓN ORQUESTAL

Tutor: Rodolfo Saglimbeni

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo

PRESENTACION:

La **Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo** y la **Facultad de Artes y Diseño** ofrece la oportunidad de un **Taller de Dirección de Orquesta** para estudiantes a través de un taller teórico práctico con el **Maestro Rodolfo Saglimbeni** y el apoyo de la **Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo**, dos pianistas profesionales y un ensamble orquestal ad hoc de estudiantes de Carreras Musicales.

La base de la enseñanza es el sistema utilizado en la **Real Academia de Música** de Londres y de la **Canford (Sherborne) Summer School of Music**, basado en sesiones de técnica y gestualidad, análisis y estudio de partituras, talleres prácticos con pianos, ensambles y Orquesta usando como base la técnica del legendario **Arturo Toscanini** y **Leon Barzin**, bien conocida por dar a los directores las herramientas necesarias que se necesitan para hacer su trabajo con eficacia, además del enfoque interpretativo basado en las tradiciones históricas de ejecución de la música sinfónica y para la escena, que ha sido planteada por más de 50 años de pedagogía del **Maestro George Hurst**, decano de la enseñanza de la dirección de orquesta en Inglaterra y el continente europeo. Una fluidez técnica de batuta combinado con un exhaustivo estudio y análisis musical de las partituras, son las bases integrales del desarrollo de este taller.

  Este taller -en una primera fase exploratoria- se realizará los días **19, 20, 21 y 22** de mayo 2016 en la sede la **Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo en la Nave Universitaria**, a través de clases grupales para alumnos regulares de Carreras Musicales y de otros organismos de la ciudad de Mendoza con la ayuda de dos pianistas profesionales y un ensamble ad hoc para todas las sesiones.

PROGRAMA DE TRABAJO

Materias

* Técnicas de Dirección
* Talleres grupales
* Entrenamiento Auditivo para Directores de Orquesta
* Lectura de Partituras
* “Anatomía” de la Orquesta
* Lectura de Partituras al Piano
* El Ensayo – El Concierto

Objetivos Generales:

* Distinguir el objeto de la figura del director, su personalidad y tipologías. Los principios básicos de la Dirección Orquestal y su relación con otros campos de la música.
* Analizar el desarrollo de la Dirección Orquestal a través de la historia y su

repertorio.

* Describir la evolución de las técnicas de composición y el perfeccionamiento de los instrumentos musicales como los protagonistas del desarrollo de la especialidad.

Objetivos específicos:

* Aplicar los conocimientos prácticos de la técnica de dirección.
* Demostrar habilidades para el manejo de las técnicas de dirección orquestal a través de rutinas, patrones y ejercicios.
* Manejo de técnicas de lectura de partituras y concentración.
* Desarrollo de la capacidad auditiva de análisis, diferenciación y reproducción relacionados con los sonidos musicales.

La dirección:

* Definición. La interpretación musical. Lectura del texto.

El objeto de la figura del director **de Orquesta. Definición.**

* **El director y el conductor. Lectura del texto y formación.**

Contacto con la partitura.

* **P**reparación de la partitura, revisar los detalles de la partitura según las indicaciones del compositor según la relación con el carácter, contexto, estructura y matices. Frases, períodos, eventos principales; agrupación de compases. Conocimiento de las líneas melódicas o partes de cada familia de instrumentos.

Ensayo

* La secuencia y continuidad de los ensayos, el tipo de orquesta o grupo, la disponibilidad de la organización. Resolver los problemas técnicos.

Gestualidad

* Justificaciones de los gestos y reflejo en la música. Postura y alineación corporal; respiración; uso de las manos (énfasis en la mano derecha), rostro, batuta; marcado del compás (neutro y con preparación de eventos)

Estrategias

* Exposición, lectura de material bibliográfico y coloquio sobre bases conceptuales. Ejercitación tendiente al dominio voluntario del tono muscular para la fundamentación y desarrollo de las destrezas corporales. Análisis y estudio de fragmentos musicales seleccionados ad hoc para afianzar las bases y desarrollar el lenguaje de la comunicación gestual. Práctica de los fragmentos musicales con el ensamble instrumental de la Cátedra. Práctica orquestal semanal.

Orquestación

* Los Instrumentos de la Orquesta: Antecedentes históricos. Grupo de los arcos (violín, viola, violonchelo, contrabajo).
* **Lectura de Partituras:** La partitura de Orquesta. Los instrumentos transpositores. Lectura de partituras al piano. Entrenamiento auditivo y desarrollo del oído interno a través de la lectura de partituras.

Recursos

* Dos pianistas acompañante. Grupo de estudiantes. Invitados. Partituras y particellas. Dos Pianos, atriles, podium, pizarrón, equipo de sonido – Ensamble ad hoc (sesiones de mayo)

REPERTORIO a TRABAJAR:

Mozart – Obertura “El Rapto del Seraglio” K384

Strawinsky – Suite No. 1 para pequeña Orquesta.

Mozart – “Ave Verum Corpus” K618