

Programación de la asignatura optativa

"Introducción a la Dirección de Coro y Orquesta"

Introducción:

El hecho que exista la especialidad de Dirección de coro y orquesta en los Conservatorios Superiores hacen necesario unos conocimientos previos para conocer esta disciplina, tan común en otros países y sin embargo bastante desconocida en España, prácticamente olvidada en Andalucía. La implantación de esta especialidad no es más que una consecuencia del avance que sobre esta materia se está experimentando en los últimos años dentro de nuestra comunidad.

Esta propuesta de Asignatura Optativa para el 6º curso de Enseñanza Profesional en el Conservatorio Profesional de Música de Almería trata a grandes rasgos de introducir al alumnado en la formación profesional de esta materia, o que sepan o puedan dirigir coros y pequeñas orquestas en plan amateur.

Esta asignatura puede ser de gran interés, es para aquellos alumnos que

- quieran formarse como directores profesionales en los conservatorios superiores,
- quieren dirigir un coro en plan amateur, con el objetivo último de dinamizar la música coral tratando de profesionalizar cada vez más esta labor y aumentar la profesionalidad en la dirección de los coros en nuestra provincia.
- quieren ver la música desde el punto de vista de un director, manejando un instrumento que esta construido por otros músicos y que físicamente no se toca.
- han cantado en coros y quieren ver como se crea un instrumento vocal y como utilizar la técnica vocal
- que han tocado en una orquesta y quieren saber qué instrumento le podrá acompañar en el futuro o en donde podrá participar como músico de atril.
- quiera cursar el superior de composición, conociendo en la práctica el funcionamiento y timbres de estos instrumentos

Objetivos:

Generales:

- Conocer e iniciarse en las materias principales de formación de un director
- Poner en marcha y sentar las bases de actividades que dinamicen la actividad coral y orquestal en Almería.
- Conocer más y mejor la historia y realidad de coros y orquestas para poder aprender de ella; mejorarla mediante la crítica constructiva y realizar todo un conjunto de iniciativas que resuelvan los problemas que se detecten

Específicos:

- Conseguir la técnica de dirección necesaria para conducir una obra de dificultad inicial.
- Adquirir unos conocimientos teóricos y prácticos sobre la problemática de la dirección de coros y orquestas
- Conseguir la técnica de ensayo necesaria para llevar a cabo un trabajo de la forma más práctica posible.
- Adquirir una técnica gestual que sirva de comunicación entre el alumno y el grupo instrumental que dirija
- Montar una pieza en un tiempo determinado y previamente fijado.
- Dirigir un pieza determinada .
- Desarrollar la capacidad auditiva de escucha de diferentes acordes, planos sonoros etc, y afinación

Contenidos

-Práctica de la técnica adquirida con las agrupaciones del Conservatorio en coordinación con sus profesores y sus repertorios

-Conocimiento de las diferentes agrupaciones, sus características, sus orígenes y su evolución a lo largo de la Historia de la Música

-Conocimientos teóricos y prácticos de las bases de la técnica de dirección como técnica de ensayo, posición inicial, inflexiones, figuras básicas, impulsos, proporción, anacrusas, relaciones, calderones, compases, colocación de las agrupaciones.

-Conocimiento de la expresión corporal necesaria para poder transmitir con el cuerpo toda clase de emociones.

Metodología

1. Estudio de la teoría de la dirección
2. Realización de ejercicios de técnica del gesto.
3. Aplicación de ejercicios de técnica del gesto acompañadas por el piano, coro y orquesta
4. Realización de ejercicios rítmicos, entonación, y ejercicios de intervalos y acordes
5. Análisis, si es posible, del repertorio que posteriormente va a ser dirigido a las distintas agrupaciones.

Criterios de evaluación

- a. Ejercicios teóricos sobre la dirección
- b. Análisis directorial y compositivo de una obra del repertorio del año en curso o de características similares.
- c. Ejercicio práctico de Dirección a las agrupaciones del Conservatorio en coordinación con su programación y repertorio.

Temporalización por Trimestre:

1º trimestre

Adquisición de las bases de la técnica de dirección

- relajación, percepción corporal, técnica de gesto
- compases 2:4, 3:4, 4:4, 6:8
- impulso y anacrusas, dinámica

Utilización del diapason y desarrollo del oído absoluto y relativo (audición interior)

- intervalos, acordes, tonalidades, etc

Prácticas de dirección de piezas fáciles (canones, 2 a 3 voces) tocadas al piano por el profesor o alumnos.

Prácticas de dirección y técnica de ensayo con los propios alumnos de esta asignatura

2º trimestre

Introducción de la mano izquierda como indicadora de dinámica y expresividad

Perfeccionamiento de la técnica de dirección, añadiendo

- compases 3:8, 9 (12):8, compases de amalgama y compases de partes desiguales, calderones, ritardandos y accelerandos
- silencios,, diminuendo y crescendo

Perfeccionamiento de la percepción auditiva de acordes. Afinación y corrección de notas en las distintas voces.

Aprendizaje de las bases para una vocalización de un grupo vocal

Dirección de obras fáciles 3-4 voces y prácticas con un grupo vocal.

Conocimientos teóricos de un funcionamiento de un coro. Cuerdas, Jefes de cuerdas, distintos posicionamientos.

3. trimestre

Asentamiento de la técnica de dirección aprendida en los trimestres anteriores

Perfeccionamiento de la percepción auditiva

Aprendizaje de la organización de una pequeña orquesta de cámara

Dirección de obras fáciles para 1º Violín, 2º Violín, Viola y Chelo (Contrabajo), prácticas con una orquesta de cámara.

Temporización de una clase.

En general, una clase de 1 hora se estructurará de la siguiente manera.

5 min: preparación física y relajación

10 min: técnica de gesto. repaso de lo aprendido

10 min: aprendizaje cosas nuevas

10 min: dirección común de una pieza

20 min: dirección individual dirigiendo al pianista o grupo

5 min: teoría y apuntes

Todo esto varía según nivel del grupo y sus necesidades del momento