

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Práctica en conjunto I, II, III y IV

En inglés: Ensemble I, II, III, IV

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Horas de trabajo presencial y no presencial:

4 horas presenciales / 3,5 horas no presenciales

Número de Créditos SCT - Chile

Práctica en Conjunto I: 10 Créditos.
Práctica en Conjunto II: 10 Créditos.
Práctica en Conjunto III: 10 Créditos.
Práctica en Conjunto IV: 10 Créditos.

Propósito General del Curso

Formar estudiantes en la preparación de repertorios y presentaciones públicas en diversos escenarios, recreando futuros desempeños profesionales de la práctica musical de conjunto, cuya naturaleza implica la interacción entre instrumentistas con múltiples niveles técnicos y de formación en la interpretación musical. La característica grupal y multinivel del curso facilita la transferencia de los aprendizajes y el trabajo colectivo en un escenario de alta pluralidad y respeto mutuo. Junto con ello el curso tiene como propósito formar estudiantes capaces de recrear obras de la literatura musical con excelencia y emotividad desde la formación académica en los siguientes ámbitos:

- a) Desarrollo de la capacidad de seguir a un director guía.
- b) Desarrollo de la habilidad de tocar juntos en un ensamble de dimensiones sinfónicas, tanto vertical como horizontalmente (rítmica, melódica y armónicamente):
 - o Escuchando a los músicos de la propia fila.
 - o Escuchando otras filas instrumentales.
- c) Desarrollo de la capacidad de interpretar y escuchar articulaciones y matices en un ensamble de dimensiones sinfónicas.
- d) Desarrollo de la capacidad de comprensión global de la obra, logrando que la participación en el conjunto sea pertinente en términos de la importancia musical de la parte individual integrada con el resto de las partes y teniendo en cuenta los aspectos estilísticos asociados.

El curso se divide en tres secciones con el objetivo de asegurar la activa y continua participación de los estudiantes en diversos repertorios y problemáticas instrumentales.

Orquesta Sinfónica: Conformada por estudiantes de Percusión y Vientos de Práctica en Conjunto I, II, III y IV y estudiantes de Cuerdas de Práctica en Conjunto II, III y IV.

Banda Sinfónica: Conformada por estudiantes de Percusión y Vientos de Práctica en Conjunto I, II, III, IV.

Camerata estudiantil: Conformada por estudiantes de Cuerdas de Práctica en Conjunto I.

En este curso participan el coordinador de la asignatura, los profesores directores, los profesores instructores, ayudantes y estudiantes.

La metodología del curso contempla la presentación de repertorios preparados a través de sesiones colectivas de ensayos generales de cada agrupación a cargo un profesor director (Orquesta de cuerdas, Orquesta sinfónica y Banda Sinfónica) y sesiones de ensayos seccionales y/o parciales por fila guiados por profesores instructores y/o secciones de la agrupación guiados por director.

El rol de los estudiantes es activo, participativo y colaborativo en cuanto su proceso de aprendizaje se genera en una práctica constante junto a sus pares. Cada estudiante es responsable de su preparación individual que luego pone a disposición del funcionamiento colectivo de la agrupación musical.

Los repertorios son de variada dificultad técnica (no progresiva) y son preparados a través de diferentes hitos que van desde las lecturas, ensayos parciales, ensayos de *tutti*, ensayos generales y conciertos.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Ámbito 1: Interpretación Musical:

1.1 Interpretar reflexivamente repertorio de diversos géneros, estilos y niveles complejidad, tanto solístico, como de cámara y sinfónico.

1.3 Realizar la presentación de un discurso musical apropiado a la situación escénica concreta y coherente con la intencionalidad del intérprete.

Ámbito 3: Formación de Músicos:

3.2. Fomentar en los estudiantes el análisis y la apropiación estética, y emocional de las obras objeto de interpretación.

Sub-competencias:

Preparando repertorios de diversa complejidad técnica e interpretativa a partir de la incorporación de herramientas metodológicas para el estudio de repertorio orquestal en un plazo determinado, con la finalidad de culminar en una presentación con excelencia musical.

Realizando las prácticas instrumentales derivadas de diversos géneros y estilos en la interpretación musical a partir de la reflexión sobre el contexto histórico de la obra y el compositor.

Conociendo los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos para lograr una adecuada capacidad de integración en el grupo.

Manejando la lectura musical y la ejecución instrumental con flexibilidad ante las indicaciones del director con el fin de alcanzar una correcta y fluida interpretación musical.

Examinando el desempeño individual del estudiante en cuanto a los aspectos técnicos e interpretativos de las obras abordadas a través de una autoevaluación.

Competencias transversales

Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Resultados de Aprendizaje

Al final del curso el/la estudiante será capaz de:

Preparando repertorios de diversa complejidad técnica e interpretativa a partir de la incorporación de herramientas metodológicas para el estudio de repertorio orquestal en un plazo determinado, con la finalidad de culminar en una presentación con excelencia musical.

- Identificar las problemáticas técnicas y musicales de las obras en función del reconocimiento de las fortalezas y debilidades del estudiante en su desempeño en la práctica en conjunto.

- Planificar el estudio personal contribuyendo con una ejecución musical correcta y eficiente en cada ensayo de práctica en conjunto, en los plazos establecidos por la calendarización del programa musical.

Realizando las prácticas instrumentales derivadas de diversos géneros y estilos en la interpretación musical a partir de la reflexión sobre el contexto histórico de la obra y el compositor.

- Aplicar decisiones técnicas relativas a su propio instrumento basadas en los rasgos estilísticos y el contexto histórico de la obra y el compositor.

Conociendo los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos para lograr una adecuada capacidad de integración en el grupo.

- Comprender el proceso de preparación de programas musicales en un conjunto organizado jerárquicamente bajo la guía de jefes de fila y un director con el fin de lograr un proyecto musical colectivo.

- Aplicar conocimientos de interpretación musical en relación con aspectos estilísticos, fraseo, articulación, balance, afinación, agógica y carácter.

- Utilizar el material de partituras y partes de manera responsable, ordenada, metódica y crítica.

Manejar la lectura musical y la ejecución instrumental mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director con el fin de alcanzar una correcta y fluida interpretación musical.

- Interpretar las indicaciones de la dirección musical a través de una ejecución flexible en relación con la información extraída en la partitura.

Examinando el desempeño individual del estudiante en cuanto a los aspectos técnicos e interpretativos de las obras abordadas a través de una autoevaluación.

- Evaluar el desempeño personal en relación con la práctica en conjunto con el objetivo de desarrollar capacidades para la autoformación con perspectivas a la vida profesional.

Saberes/Contenidos

Conformaciones orquestales y estilos:

La orquesta barroca

- Barroco Italiano
- Barroco francés
- Danzas barrocas

La orquesta preclásica

La orquesta clásica

La orquesta romántica

La orquesta postromántica

La orquesta moderna y el estilo impresionista

La banda sinfónica

La Serenata para Vientos

La fanfarria para Bronces

Lenguaje musical y ejecución instrumental en conjunto:

Tempo
Articulaciones
Dinámicas
Balance
Timbre
Agógica
Fraseo
Ornamentación
Semiótica de los signos de la partitura.
Disciplina orquestal:
Proceso de afinación
Jerarquía y organización de la orquesta y sus filas.
Comportamiento durante el ensayo.

Preparación de repertorio:

La preparación del material orquestal
La propuesta interpretativa del director
La elección de arcos
El ensayo parcial
El ensayo de tutti

Metodología

Actividad práctica dividida por elencos instrumentales:

Orquesta y Banda Sinfónica: Puede conformarse por estudiantes de Vientos y Percusión de todos los niveles. Cuerdas, desde Práctica en Conjunto II en adelante. Preparación de 5 repertorios con ensayos seccionales y/o parciales los días martes y jueves de 17:00 a 19:30 según calendario, ensayos concentrados en períodos de días seguidos en horario de 17:00 a 19:30 según calendario y conciertos con horarios indicados según calendario.

Camerata Estudiantil: Se conforma por estudiantes de Práctica en Conjunto Inicial y Práctica en conjunto I. Preparación de 4 repertorios con ensayos durante todo el año en horarios de lunes de 17:00 a 18:30 hrs. y jueves de 14:30 a 16:00 hrs. Conciertos de 11:30 a 13:30 según calendario.

Las clases se organizan en sesiones colectivas a razón de dos veces por semana, 150 minutos por sesión, incluyendo una pausa de 15 minutos para Banda Sinfónica y Orquesta sinfónica y 90 minutos para Orquesta de Cuerdas sin pausa con los siguientes tipos de actividades:

- Ensayos parciales con instructores por fila (por ejemplo: violines primeros, clarinetes, etc.)
- Ensayos seccionales por familias instrumentales (por ejemplo: todas las cuerdas, todas las maderas).
- Ensayos del *tutti* orquestal.

Es fundamental también el trabajo individual fuera de las horas de ensayo. La asignatura contempla una carga en promedio de 3 horas de estudio personal a la semana.

Equipo docente de la asignatura:

La asignatura cuenta con un coordinador, 2 profesores a cargo de tareas de dirección musical y evaluación; un grupo de instructores, ayudantes y profesores evaluadores de los conciertos. Los profesores evaluadores de conciertos asistirán a las presentaciones y cada uno calificará las presentaciones de manera grupal.

A) Coordinador:

1. Coordina la elección del repertorio adecuado para el desarrollo instrumental individual de los estudiantes.
2. Gestiona la conformación de los conjuntos. (Orquesta sinfónica, Banda Sinfónica, Orquesta de cuerdas)
3. Organiza las actividades de la asignatura.
4. Gestiona junto con Extensión las presentaciones de los diferentes conjuntos instrumentales.
5. Coordina el equipo de trabajo.
6. Coordina los procesos de evaluación.
7. Atiende los casos particulares estudiantiles al interior de la asignatura.

B) Profesores directores:

1. Realiza las evaluaciones en el trabajo de *tutti* entrega las calificaciones a la secretaria de estudio en los plazos estipulados por calendario académico.
2. Dirige los ensayos Tutti y conciertos de los conjuntos.
- 3.- Dirige los ensayos seccionales que requieran su participación.
- 4.- Informa a los conjuntos acerca de fechas, horarios y lugares de ensayos y presentaciones.
- 5.- Asiste a otro profesor en la preparación de un repertorio o la realización de un concierto si se requiere por motivos de fuerza mayor.

C) Profesor instructor:

1. Colabora y guía en la resolución de problemas técnicos específicos de la ejecución instrumental.
2. Evalúa los procesos de avance de los estudiantes en la preparación de un repertorio.
3. Colabora desde su criterio especialista en la elección del repertorio.

D) Inspector/a:

- 1.- Mantiene registro de la asistencia de todos los estudiantes de los conjuntos.
- 2.- Colabora con la preparación del material de orquesta.
3. Cumple funciones de archivero (mantención del archivo de partituras y *particellas*, fotocopia, distribuye y recupera el material) y asegura la existencia de todo el material orquestal (partituras generales y *particellas*).
- 4.- Colabora con la socialización y publicación de calificaciones y evaluaciones a cada estudiante, por correo electrónico y plataforma u-cursos.

De las clases:

Las competencias de la asignatura implican dotar al estudiante de autonomía en resolución de problemas técnicos e interpretativos, por lo que las clases contemplarán práctica instrumental en conjunto guiada por el profesor, junto con sesiones de análisis musical y contexto histórico de las obras a interpretar.

Los estudiantes serán conminados a participar de la clase no solo tocando su instrumento, sino tomando decisiones, comentando y ayudando a solucionar problemas técnicos bajo sus indicaciones, promoviendo la formación del criterio artístico de cada integrante de la asignatura.

Cada clase irá acompañada de una breve descripción de su planificación al alcance de los estudiantes mediante la plataforma U-Cursos. Esta descripción contemplará:

- Movimientos, o secciones específicas a ensayar en cada parte del ensayo.
- Tipo de ensayo: Parcial, Seccional, Tutti, con coro, con solistas, técnico de ópera, etc.

Las clases serán espacios de práctica también para directores/as de orquesta en formación reforzando las competencias disciplinares y sello genéricas del curso. En BSE y CES participarán estudiantes de seminario de Título de dirección coral, directora asistente y ayudante del curso. En OSE participarán los estudiantes de Magister en Interpretación Musical con mención en dirección orquestal. Cada actividad será guiada por el profesor de cátedra correspondiente.

Evaluación

Cada estudiante será evaluado cualitativamente en diferentes instancias y por diferentes personas del equipo docente, de tal manera de otorgar la información más precisa posible del desempeño técnico e interpretativo tanto individual como dentro del conjunto.

Cada ensayo proporciona en su propia dinámica de una evaluación continua por parte del equipo docente, sin embargo, se han escogido momentos específicos del proceso para aplicar Instrumentos de Evaluación que describen cualitativamente el avance y pueden traducirse en datos cuantitativos.

Cada programa aporta con una Calificación Final constituida por el Promedio de una Nota de Proceso y una Nota de Concierto.

Nota de Proceso:

1. Evaluación del instructor en el primer ensayo de cada programa. Ponderación: 50% de la nota de presentación.
2. Evaluación del director que recoge el desempeño individual dentro del conjunto durante todos los ensayos. Ponderación: 50% de la nota de presentación.

Nota de Concierto:

1. Evaluación de la comisión de concierto conformada por directores, instructores y/o profesores de la Facultad invitados al concierto. Ponderación: 50%.

Focus group: Al menos un evento de discusión para evaluar cualitativamente el desempeño de la orquesta en donde participen todos los actores comprometidos. (Docentes, estudiantes, funcionarios)

Todas las calificaciones son individuales considerando el desempeño de cada estudiante en el conjunto, según las competencias de la asignatura.

Las evaluaciones se realizarán apoyadas con un instrumento de evaluación. Serán puestas a disposición a través de la plataforma de U-Cursos.

Requisitos de Aprobación

Nota final: Igual o superior a 4,0
 Asistencia mínima: 90% de las clases.

Palabras Clave

Orquesta sinfónica, banda sinfónica, interpretación, estilos, ensayos, director de orquesta, jefe de fila, articulación, balance, dinámica, timbre, orquestación, fraseo.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
	<p>Alexander, P. L. (2008). <i>Professional Orchestration</i>. Petersburg, VA: Alexander Publishing.</p> <p>Adler, S. (2006). <i>El Estudio de la Orquestación</i>. Barcelona: Idea Books s. a. .</p> <p>Macdonald, H. (2004). <i>Belioz's Orchestration Treatise, A Translation and Commentary</i>. Cambridge: Cambridge University Press.</p> <p>Daniels, D. (2005). <i>Orchestral Music</i>. Maryland: The Scarecrow press, inc.</p> <p>Robin, M., & Smith, P. (s.f.). <i>Guide to orchestral bowings through musical styles</i>. Wisconsin: University of Wisconsin-Madison.</p>

Keefe, S. P. (2008). "Die Ochsen am Berge": Franz Xaver Süssmayr and the Orchestration of Mozart's Requiem, K. 626. *Journal of the American Musicological Society*, 61(1), 1-65.

Rudolf, M. (1980). *The Grammar of Conducting*. New York: Shirmer books.