Artes | Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Repertorio Orquestal II
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Jorge Caro Morales
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Interpretación Musical
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presenciales semanales pedagógicas 7 horas No presenciales semanales
Número de créditos SCT-Chile	

Propósito general del curso

Actividad de carácter práctico y grupal, cuyo propósito es brindar herramientas y estrategias para la preparación técnica, metodológica, simulaciones de concurso virtual , concurso presencial y aprendizaje de herramientas psicoemocionales, que propendan a preparar una audición de orquesta profesional, abordando extractos orquestales de concurso de distintos períodos históricos.

Metodología del curso: Clases grupales guiadas por un profesor encargado del curso, enfocado en el estudio de los extractos orquestales más representativos del repertorio, de distintos períodos históricos presentes en las audiciones de las principales orquestas nacionales e internacionales.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1 Dominar metodológicamente el proceso de estudio y preparación.

1.2. Dominar técnica y estilísticamente el repertorio (práctico).

1.3.Conocimientos de contenidos teóricos y prácticos del ámbito físico y psicoemocional.

1.4. Dominar conocimientos y herramientas para abordar de un modo eficaz una audición para una orquesta o agrupación profesional, presencial o virtual (audiovisual).

Sub competencias

- Dominar aspectos analíticos básicos de la o las partituras.
- Comprender la o las ideas desde el texto, que propicien el posterior trabajo práctico (con instrumento) de orden técnico y sonoro.
- Organizar en un tiempo acotado y pre establecido las etapas de avance y sus respectivas evaluaciones para el avance del proceso
- Dominar sonoridades, en tanto estilos y/o compositores.
- Dominar técnica específica y/o combinada.
- Dominio de criterios objetivos de evaluación técnica estandarizados.
- Conocimiento y dominio práctico de técnicas respiratorias para fines específicos.
- Conocimiento de acondicionamiento físico requerido para preparar una audición.
- Conocimiento de herramientas para el manejo de la ansiedad y el estrés.
- Aprendizajes de estrategias para generar hábitos que propendan a la salud psicoemocional y al autocuidado mental.
- Aprendizajes de estrategias para afrontar la preparación de audiciones, desde una perspectiva mental.
- Preparación del instrumento (afinación, arco).
- Memorización
- Concentración
- Dominio de la sonoridad en el contexto (emisión, proyección y dirección en el espacio/sala).
- Control del Tempo, en virtud a la ansiedad.

Competencias transversales de la Universidad

a) Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad:

- **Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad**: Al asimilar repertorios de compositores y compositoras de diversos contextos culturales, se promueve una mayor apreciación y respeto por las diferencias, enriqueciendo la visión artística y social.

b) Capacidad de trabajo en equipo:

- **Compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana**: El trabajo en equipo en audiciones y ensayos implica una responsabilidad compartida, donde se debe actuar con ética, respeto y compromiso hacia los objetivos comunes y el bienestar del grupo.

c) Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico: La autocrítica es esencial para reconocer fortalezas y debilidades, lo que permite un análisis profundo de las acciones realizadas y fomenta la mejora continua en el proceso de aprendizaje.

Resultados de aprendizaje

1.1 Dominar metodológicamente el proceso de estudio y preparación.

- dominará aspectos analíticos básicos de la o las partituras.
- comprenderá la o las ideas desde el texto, que propicien el posterior trabajo práctico (con instrumento) de orden técnico y sonoro.
- organizará en un tiempo acotado y preestablecido las etapas de avance y sus respectivas evaluaciones para el avance del proceso.

1.2. Dominar técnica y estilísticamente el repertorio (práctico).

- dominará sonoridades, en tanto estilos y/o compositores.
- dominará técnica específica o combinada.
- dominará los criterios objetivos de evaluación técnica estandarizados.

1.3. Conocimientos de contenidos teóricos y prácticos del ámbito físico y psicoemocional.

- conocerá y dominará prácticas respiratorias para fines específicos.
- conocerá herramientas de acondicionamiento físico requerido para preparar una audición.
- conocerá herramientas para el manejo de la ansiedad y el estrés.
- aprenderá de estrategias para generar hábitos que propendan a la salud psicoemocional y al autocuidado mental.
- aprenderá de estrategias para afrontar la preparación de audiciones, desde una perspectiva mental.

1.4. Dominar conocimientos y herramientas para abordar de un modo eficaz una audición para una orquesta o agrupación profesional, presencial o virtual (audiovisual).

1) preparará del instrumento (afinación, arco).
2) memorizará el repertorio exigido
3) dominará su concentración
4) dominará la sonoridad del instrumento en el contexto específico (emisión, proyección y dirección en el espacio/sala).
5) controlará el tempo, en virtud de la ansiedad.

Saberes/Contenidos

- **Técnicas instrumentales avanzadas**: Conocimiento y aplicación de técnicas específicas para el instrumento.
- **Responsabilidad y autonomía**: Compromiso en la preparación y ejecución de obras sin una dirección constante.
- **Análisis musical avanzado**: Conocimiento y aplicación de análisis estructural, armónico, melódico y rítmico.
- **Construcción de discurso musical**: Capacidad para articular y defender un enfoque interpretativo basado en análisis crítico.
- **Discurso musical**: Conocimiento sobre cómo estructurar y comunicar una interpretación estandarizada y eficaz.
- **Teoría musical avanzada**: Comprensión profunda de los elementos musicales que sustentan el discurso interpretativo.
- **Historia de la música**: Conocimiento de los distintos estilos musicales y sus características históricas.
- **Estilística musical**: Comprensión de las particularidades estilísticas de diferentes épocas.
- **Aplicación de técnicas estilísticas**: Capacidad para adaptar la técnica interpretativa a las convenciones estilísticas de cada obra.
- **Presentación en audiciones**: Participación en audiciones periódicas para demostrar progreso y consolidar habilidades interpretativas.
- **Responsabilidad y compromiso**: Disposición para cumplir con los plazos y expectativas de las audiciones.

- **Aplicación de técnicas** para la generación de un material audiovisual en base a estándares dados.

- **Aplicación de metodologías** que propendan al uso eficiente del tiempo para la preparación del repertorio exigido.
- **Aplicación** de criterio de evaluación (rúbrica).

Metodología

- Clases personalizadas que permitan orientar con el/la estudiante en técnicas instrumentales específicas .
- Análisis interpretativo guiado.
- Audición dirigida de los trozos orquestales para contextualizar los extractos.
- Entrega de textos complementarios.
- Instancias de problematización, reflexión y retroalimentación por clase y evaluaciones desarrolladas.
- Simulación de audiciones y preparación escénica.
- Interacción interdisciplinaria
- Generación y evaluación de material audiovisual

Evaluación

- Evaluación por rendimiento en clases 25%
- Evaluación final 1er semestre 25%
- Evaluación por rendimiento en clases 25%
- Evaluación final de año 25%

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen Obligatorio

Conceptos clave

Interpretación, técnica, audición de orquesta, metodología de estudio, conocimientos psicoemocionales

Bibliografía obligatoria	Bibliografía complementaria
-Beethoven 9 4to movimiento recitativo. *-Mozart sinfonía 35 4to movimiento.* *-Brahms sinfonía 2 Segundo movimiento* *-Verdi Réquiem offertorio 3er mov.* *-Tchaikovsky sinfonía 6 segundo mov.* *- Strauss Don Juan*	

Recursos en línea

1) Videos tutoriales sobre grabación de audición

- https://www.youtube.com/watch?v=Gn-5bYbzCPU
- https://www.youtube.com/watch?v=WRgsCGHsNts
- https://www.youtube.com/watch?v=BwiJrxqhEC4

1) Videos tutoriales sobre preparación de audición

- https://www.youtube.com/watch?v=lFoAxjUgsMs
- https://www.youtube.com/watch?v=JJ0Zar6klK0
- https://www.youtube.com/watch?v=vnWQ2nw63ro
- https://www.youtube.com/watch?v=Wb2pzR35-Zk
- https://www.youtube.com/watch?v=mDdqMJ1vi_g
- https://www.youtube.com/watch?v=UD_yVfdB-F4

Cello

- https://youtu.be/tjHIHz86fKU
- https://youtu.be/dCMLKVfhyD8
- https://youtu.be/WvFZKyGWiWQ
- https://youtu.be/yw92MJruqsk
- https://youtu.be/cep8Ru4TL4k
- https://youtu.be/b5sxKrT3-ys
- https://youtu.be/XG4uBRBMdzY