

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción			
Nombre del curso	Taller Integrado de Instrumentación y Arreglo Musical			
Course Name	Integrated Workshop of Musical Arrangement and Orchestration			
Código				
Unidad académica	Facultad de Artes, Departamento de Sonido, Licenciatura en Artes mención Sonido, Ingeniería en Sonido			
Carácter	Obligatorio			
Número de créditos SCT	5 Créditos SCT (7,5 horas semanales -135 horas semestrales)			
		Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor	Horas de trabajo en taller y/o laboratorio profesor (grupal)	Horas de trabajo autónomo del estudiante (individual y/o grupal)
	Semanal	1,5	1,5	4,5
	Semestral	27	27	81
Línea de Formación	Especializada			
Nivel	8vo Semestre, 4to Año			
Requisitos	Taller de Teclado y Armonía 3, Producción Musical 2, Taller Lectura y Práctica Auditiva 3			
Propósito formativo	<p>Este taller tiene como objetivo integrar las competencias musicales con la producción sonora de música incidental para diversos medios, y contempla el estudio sistemático del comportamiento de los instrumentos musicales, tanto en su ejecución en vivo como en registro sonoro. Es un curso teórico-práctico en el que cada estudiante trabajará en proyectos de instrumentación. El formato taller de esta asignatura está dirigido a generar también un trabajo en equipo en el estudiante, donde se evidencia la aplicación de habilidades sociales para el logro de los objetivos del proyecto musical, desde su selección, planificación, instrumentación y producción multipista, escogiendo las herramientas más adecuadas asociadas a la intencionalidad del proyecto. Los proyectos deberán ser acompañados en formato audio digital y con partitura, fundamentando las decisiones, métodos técnicos y artísticos seleccionados durante el proceso.</p>			

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
INGENIERIA EN SONIDO
DEPARTAMENTO DE SONIDO

<p>Competencias específicas a las que contribuye el curso</p>	<p>Competencia 3.1: Crear, utilizando parámetros sensoriales, estéticos, teóricos y tecnológicos, contenido sonoro artístico para experiencias relacionadas con música, danza, teatro, cine, televisión, medios audiovisuales, ópera, instalaciones y arte sonoro, video-interacción y ambientes inmersivos de audio, entre otros.</p> <p>Competencia 3.2: Reflexionar e integrar los aspectos principales de la evolución de las corrientes estéticas con el desarrollo tecnológico del sonido</p> <p>Competencia 3.3: Integrarse con actitud abierta, respetuosa y crítica a proyectos de creación artística y cultural aportando propuestas desde el sonido que se complementen con las diversas disciplinas artísticas</p> <p>Competencia 3.4: Analizar auditivamente el sonido, desde la perspectiva técnico-científica y desde su construcción artística</p> <p>Competencia 4.1: Crear y diseñar proyectos de carácter artístico y/o comunicacionales integrando aspectos estéticos, tecnológicos y científicos</p> <p>Competencia 4.2: Proponer, administrar, operar y los recursos tecnológicos y materiales, que permitan que los proyectos asociados al área del sonido se concreten adecuadamente</p> <p>Competencia 4.4: Reflexionar y proponer una sonoridad coherente con la intención del proyecto y/o obra artística involucrada, mediante el uso creativo y funcional de herramientas tecnológicas</p>
---	---

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
INGENIERIA EN SONIDO
DEPARTAMENTO DE SONIDO

Sub-competencias
Específicas a las
que contribuye el
curso

Sub-Competencia 3.1.3: Vinculando los diversos conocimientos adquiridos durante su formación en las áreas del Arte, Ciencia y Tecnología a los problemas prácticos asociados al proceso de creación

Sub-Competencia 3.1.1: Proponiendo soluciones pertinentes durante el desarrollo del proceso creativo relacionadas al fenómeno musical

Sub-Competencia 3.2.1: Conociendo desde el punto de vista estético y sensorial, los principales y diversos estilos musicales.

Sub-Competencia 3.2.2: Argumentando las elecciones de los procedimientos implementados en la realización del trabajo

Sub-Competencia 3.2.3: Analizando el trasfondo motivacional y causal que impulsan a la creación
Sub-Competencia 3.3.1: Gestionando y organizando la elección de los métodos de trabajo

Sub-Competencia 3.3.3: Comunicándose de forma clara y didáctica a la hora de relacionarse con el medio profesional, aplicando los valores del respeto a la diversidad

Sub-Competencia 3.4.1: Reconociendo diversos fenómenos sonoros desde el punto de vista científico, artístico y tecnológico

Sub-Competencia 3.4.2: Evaluando fenómenos sonoros, emitiendo juicios de valor que le permitan tomar las

decisiones pertinentes

Sub-Competencia 4.1.2: Planificando un proyecto en sus distintos objetivos, metodologías etapas, tiempos y recursos

Sub-Competencia 4.1.3: Desarrollando un proyecto evaluable a partir de su materialización

Sub-Competencia 4.2.1: Evaluando e interpretando los requerimientos estéticos y técnicos para proyectos audiovisuales pertinentes

Sub-Competencia 4.2.2: Desarrollando habilidades operativas que le permitan un manejo de las herramientas tecnológicas, de manera eficiente, ordenada y sistematizada

Sub-Competencia 4.2.4: Adaptándose a todo tipo de tecnologías audiovisuales a partir de conocimientos adquiridos en los otros ámbitos ya mencionados

Sub-Competencia 4.3.1: Creando y participando en núcleos de trabajo para desarrollar proyectos audiovisuales que contemplen la interacción e integración de diversas disciplinas

Sub-Competencia 4.3.2: Conociendo los lenguajes específicos de otras disciplinas relacionadas con el campo profesional

Sub-Competencia 4.3.3: Coordinando grupos de trabajo mediante el uso de habilidades sociales para alcanzar los objetivos del proyecto

Sub-Competencia 4.3.4: Evaluando el aporte personal dentro de la cadena de trabajo

Sub-Competencia 4.4.1: Conociendo en profundidad la sonoridad de todo tipo de proyectos y/o manifestaciones artísticas que se vinculen con el audio

Sub-Competencia 4.4.2: Desarrollando una estética propia a partir de la escucha permanente de materiales

	<p><i>audiovisual y la experiencia práctica-académica</i></p> <p><i>Sub-Competencia 4.4.3: Escogiendo las herramientas más adecuados asociados a la intencionalidad del proyecto y/o obra artística, a partir de los recursos existentes</i></p>
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<p><i>Competencia 5.1: Competencia: Difundir y valorar en el marco del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile las actividades artísticas, culturales y cívicas valorando y respetando la diversidad y la multiculturalidad</i></p> <p><i>Competencia 5.2: Fomentar el libre acceso al conocimiento y/o de carácter colaborativo de los proyectos de desarrollo realizados.</i></p>
Resultados de aprendizaje	<p>Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Identificar las propiedades sonoras de instrumentos musicales- Aplicar las posibilidades sonoras de los instrumentos en una instrumentación y/o arreglo musical.- Preparar y adaptar una obra musical para eventualmente ser ejecutada por una agrupación instrumental.- Escribir una instrumentación y/o arreglo aplicando software avanzado de edición de partituras.- Articular sonidos de librerías digitales coherentes con la estética planteada en la partitura musical.
Saberes / Contenidos	<p>MODULO 1: INSTRUMENTOS MUSICALES</p> <p>Unidad 1: Introducción a los Instrumentos de la orquesta</p> <ul style="list-style-type: none">- Instrumentos y sus familias- Agrupaciones instrumentales a través de la historia. <p>Unidad 2: Instrumentos de Cuerda Frotada</p> <ul style="list-style-type: none">- Violín, viola, violoncello, contrabajo: ámbitos y posibilidades sonoras.- Arcos y articulaciones- Efectos- Instrumentación para cuerdas- Registro y edición multipista <p>Unidad 3: Instrumentos de madera</p> <ul style="list-style-type: none">- Flauta, oboe, clarinete, fagot: ámbitos y posibilidades.- Articulaciones- Efectos- Instrumentación para maderas- Registro y edición multipista

Unidad 4: Instrumentos de bronce

- Corno, trompeta, trombón, tuba: ámbitos y posibilidades.
- Articulaciones
- Efectos
- Registro y edición multipista

Unidad 5: Instrumentos de percusión

- Tambores, timbal y accesorios: ámbitos y posibilidades.
- Articulaciones
- Efectos
- Instrumentación para bronce y percusión.
- Registro y edición multipista

Unidad 6: Otros instrumentos

- Arpa, guitarra, piano, saxofón y batería.
- Articulaciones
- Efectos
- Registro y edición multipista

MODULO 2: INSTRUMENTACION Y/O ARREGLO

Unidad 1: Combinaciones de familias instrumentales

- Orquesta
- Banda sinfónica
- Big Band
- Bandas
- Registro y edición multipista

Unidad 2: Adaptaciones

- Transcripción
- Reducción
- Orquestación
- Registro y edición multipista

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
INGENIERIA EN SONIDO
DEPARTAMENTO DE SONIDO

Metodologías	<ul style="list-style-type: none">- Clases expositivas.- Audición y análisis de casos de estudio- Ejercicios en clase- Trabajo individual
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">- 2 avances de trabajo final- Trabajo final: Partitura y producción sonora de arreglo musical de 3 a 4 minutos.
Requisitos de aprobación	Para aprobar el curso el estudiante debe tener una Nota Final superior o igual a cuatro. De acuerdo a la fórmula: $\text{Nota Final} = \text{Nota de Presentación} * 60\% + \text{Nota Examen} * 40\%$
Palabras clave	
Bibliografía	<p>Adler, S. (2006). <i>El estudio de la orquestación</i>. Barcelona: Idea Books.</p> <p>Baker, D. (1985). <i>Arranging & Composing for the small ensemble: jazz/r&b/jazz-rock</i>. Bloomington, Indiana: Frangipani Press.</p> <p>Casella, A. Mortari, V. (1948). <i>La técnica de la orquesta contemporánea</i>. Ricordi.</p> <p>Dobbins, B. (1986). <i>Jazz Arranging and Composing: A Linear Approach</i>. Rottenburg. Germany: Advance Music, 1986.</p> <p>Herrera, E. (1987). <i>Técnicas de arreglos para la orquesta moderna</i>. Aula de música.</p> <p>Miller, G. (1943). <i>Glenn Miller's Method for Orchestral Arranging</i>. Chappell.</p> <p>Piston, W. (1984). <i>Orquestación</i>. Madrid: Real Musical.</p> <p>Rimsky-Korsakov, N. (1946). <i>Principios de orquestación</i>. Ricordi.</p>
Recursos Complementarios	http://andrewhugill.com/OrchestraManual/index.html
Profesores que participaron en el diseño del programa:	<ol style="list-style-type: none">1.- Leonardo Cendoyya2.- Miguel Ángel Castro3.- Manuel Calonge4.- José L. Cárdenas5.- Guillermo Eisner Marzo 2018 – Septiembre 2020.