

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA: ESTUDIO Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Descripción

La dirección orquestal en Chile ha tenido un desarrollo cada vez mayor con el aumento progresivo de orquestas juveniles, agrupaciones instrumentales independientes, el desarrollo del teatro musical, la ópera independiente y la creación de nuevas orquestas profesionales. Se hace necesario, por tanto, ampliar el perfil del director de orquesta para adaptarse al actual escenario laboral nacional. El presente curso pretende ser una vitrina de la disciplina para quienes tengan el interés en formarse en la actividad. Al mismo tiempo, el énfasis en la relación del análisis musical para tomar decisiones interpretativas con su consecuente expresión gestual brinda una perspectiva nueva para quienes ya se han iniciado en la dirección de orquesta, fortaleciendo su capacidad crítica y claridad de ideas para llevar a cabo un ensayo eficiente y satisfactorio desde el punto de vista artístico.

Metodología

Curso teórico-práctico organizado en 4 Unidades. La primera unidad es de modalidad expositiva con oportunidad de comentarios sobre los tópicos a tratar. La segunda y tercera unidad contemplan el estudio de una obra y el desarrollo de una propuesta interpretativa, discutiendo aspectos teóricos, técnicos y estilísticos. La cuarta unidad es un taller práctico donde se introducen fundamentos de la gestualidad para luego poner en práctica la interpretación de la obra estudiada en la segunda y tercera unidad, dirigiendo a un pianista. Adicionalmente, todos los participantes podrán asistir como oyentes a los ensayos de la Banda Sinfónica Estudiantil, la Orquesta de Cuerdas y la Orquesta Sinfónica estudiantil, teniendo la oportunidad de hacer consultas y comentarios al final del ensayo.

Objetivo general

Brindar formación básica e introductoria sobre la dirección de orquesta en cuanto a su ejercicio en el campo laboral y sus saberes elementales en el ámbito técnico-gestual y teórico musical.

Objetivos específicos

- Revisar las diversas actividades que puede desempeñar el director de orquesta en el campo laboral, con sus respectivas particularidades y habilidades específicas.

- Desarrollar una técnica básica gestual y de batuta que permita dirigir obras para orquesta clásica.
- Adquirir herramientas de análisis musical aplicadas a repertorio clásico y de formas simples.

Número de sesiones

Clases presenciales: 8 sesiones de 90 minutos cada una.

Calendario académico

Unidad 1: Introducción a la dirección de orquesta

Sesión 1: 24/10/2022 (18:30)

- Presentación del curso. La dirección de orquesta en el campo laboral de la música.
- La orquesta. Historia, conformación y repertorio.

Unidad 2: Análisis musical

Sesión 2: 7/11/2022

- Análisis 1: Fraseo. Sintaxis formal y la armonía

Sesión 3: 14/11/2022

- Análisis 2: Articulación y agógica. Estructura y estilo.

Unidad 3: Preparación de material para el ensayo.

Sesión 4: 21/11/2022

Nociones básicas de técnica instrumental: Golpes de arco, articulaciones y respiraciones.

Unidad 4: Práctica de la dirección orquestal.

Sesión 5: 28/11/2022

Taller de gestualidad 1

Sesión 6: 5/12/2022

Taller de gestualidad 2

Sesión 7: 12/12/2022

Taller de gestualidad 3

Sesión 8: 19/12/2022

Taller de gestualidad 4

Cuerpo académico

MIGUEL ÁNGEL CASTRO REVECO

Director de orquesta y compositor chileno, estudió dirección bajo la tutela del connotado maestro Juan Pablo Izquierdo y actualmente se forma con Pedro Pablo Prudencio en el Magíster en Interpretación Musical de la Universidad de Chile. Titulado de la carrera de Licenciatura en Composición Musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile el año 2011, con 21 años se convierte en uno de los profesores más jóvenes que ha ejercido en dicha casa de estudios, donde se ha desempeñado como docente de contrapunto, teoría y literatura musical para las carreras de Licenciatura en Teoría de la Música, Licenciatura en Sonido y Licenciatura en Interpretación Musical, respectivamente. Actualmente es director de Orquesta y docente de la asignatura de Práctica en Conjunto. Está a cargo de la Orquesta Sinfónica, Banda Sinfónica y Orquesta de Cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. También se desempeña como docente en la carrera de Composición Musical de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Durante los años 2016 a 2018 participó en la naciente constitución de la dirección de Extensión de la Universidad de O'Higgins fundando la Orquesta UOH y gestionando y realizando cursos de formación, un diplomado en Dirección Coral para profesores de música de la región y una escuela de verano. Igualmente ha sido director y fundador de las orquestas ISUCH, Duam y cofundador, junto al distinguido clavecinista Lionel Party, del conjunto de música temprana "Il Telescopio di Galileo". Ha sido director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Serena, la Camerata de la Universidad de Los Andes, el conjunto de música barroca "Boecio" y la compañía independiente de ópera "Lírica disidente". Desde el año 2019 es director de la Orquesta Juvenil de Pudahuel.