Universidad Nacional de Quilmes
Año 2007

http://www.unq.edu.ar/cme/pe/index.htm

Carrera: Música Electroacústica

Asignatura: Instrumentación y Orquestación II

Carga Horaria: 4 horas semanales

Profesor Titular: Edgardo Hugo Palotta

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Ubicación en la carrera: Segundo año

Tipo de Materia: Teórico-práctica

Introducción

La materia está orientada en las siguientes líneas generales:

La *Orquesta moderna* considerada como instrumento global en evolución permanente.

El *Timbre musical*: fenómeno psicoacústico, que ocupa junto a las magnitudes y parámetros del tiempo y el espacio, el centro de la creación contemporánea.

La *relación con los medios electrónicos* y la interacción con estos.

Objetivos generales:

1-Obtener conocimientos y dominio de técnicas en las áreas de instrumentación y orquestación.

A partir del conocimiento de los recursos específicos que ofrecen los instrumentos mecánico-acústicos tradicionales, sus posibilidades de uso, contexto histórico y desarrollo: Se procurará, la obtención de principios técnicos y modelos lógicos de organización que permitan su aplicación en realizaciones orquestales y/o tímbricas nuevas.

2-Se pondrá especial énfasis en la articulación histórico-artístico-técnica que plantean los medios y recursos electrónico-digitales en su relación con los mecánico-acústicos tradicionales.

Objetivos específicos:

1-Conocimiento, práctica y realización sobre diferentes grupos instrumentales.
2-Conocimiento y práctica de mezclas, combinaciones y amalgamas. Sobre el balance, equilibrio, sonoridad. Planos y texturas.
3-Estudio de la relación armonía-timbre-orquestación. Sintaxis, forma y estructura.
4-Obtención y aplicación de mecanismos, procedimientos y técnicas en el análisis y la realización orquestal e instrumental.
5-Traslado a los medios electrónicos

Contenidos temáticos:

UNIDAD I:

Texturas simples. Estilos, géneros. Usos y convenciones
Melodía: tratamiento tímbrico. Mezclas melódicas. Duplicaciones.
Texturas de fondo, planos y acompañamientos.

UNIDAD II:

Mezclas y combinaciones; Amalgamas. Clasificación, codificación registro.
Estudio y aplicación de recursos de mezcla y combinación.
El tutti orquestal. Altura, Ritmo, Intensidad, Timbre. Estudio de los valores de relación.

UNIDAD III:

Balance: intensidades relativas, simples, complejas, múltiples. Balance y Sonoridad: estudio de la evolución histórica de esas nociones.
Relación conceptual de escala: altura y timbre. Proyecciones.

UNIDAD IV:

Relación armonía-timbre-orquestación. Sintaxis forma y estructura.
Texturas en proceso: contrapuntísticas, complejas y múltiples, (primera parte).
El ritmo: Texturas y ritmos globales: rítmica orquestal.

UNIDAD V:

La percusión. Grupos instrumentales complejos. Asociaciones tímbricas. Idea de orgánico. Criterios de orquestación para los instrumentos no escalares.

UNIDAD VI:

La síntesis instrumental del timbre. Toma de ejemplos. Control del timbre complejo.
Análisis sobre obras de Debussy, Ravel, Stravinsky.
Intertextos. Algunos románticos: Beethoven, Wagner, Malher.
Otras tendencias: Ives.

UNIDAD VII:

Armado de la partitura orquestal. Reducciones y ampliaciones. Sistema de convenciones. Representación gráfica: ritmo, altura, intensidad, timbre, espacialidad, etc. Disposición de los grupos instrumentales, práctica de las operaciones a realizar en la audición, la lectura y la comprensión de las partituras orquestales. Armado de particellas, gráficos, esquemas, etc.

Requisitos para aprobar la cursada.

Realización de los siguientes trabajos prácticos:

1) Realización de una representación gráfica que refleje planos, orquestación, altura, etc., sobre Bolero de M Ravel
2) Orquestación en clase de una pieza sencilla original para piano.
3) Orquestación en clase de un trozo musical suministrado por el profesor consistente en una reducción de una pieza orquestal. Comparar con el original.
4) Trabajo de *Imitación* de una orquestación, tomando como modelo uno de los movimientos de *Cuadros de una Exposición* de Mussorgsky -Ravel.
5) Orquestación de un preludio de C. Debussy; Orquestación virtual del mismo utilizando secuenciadotes, samplers y sintetizadores.

Evaluación:

El curso presenta una modalidad teórico-práctica, realizando un proceso de aprendizaje paulatino, donde se tendrá en cuenta para su evaluación:

a) Una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas

b-1) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas.
ó
b- 2) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación y en el examen integrador. Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.

Los alumnos que obtuvieron un mínimo de 4 puntos en cada una de las instancias parciales de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador mencionado en el Inc. b), deberán rendir un examen integrador final.

Metodología:

Análisis y realización: 1) Obtención de principios técnicos, modelos lógicos de organización y control: división de mecanismos, procedimientos y técnicas orquestales en relación con los diferentes grados de complejidad.2) Utilización de hipótesis previas. Se parte de una concepción post-estructuralista que utiliza los conocimientos y las proyecciones del análisis estructural de los discursos. ; así se establece un triple eje de circulación y lectura: *Material, Organización y Discurso*. Estas observaciones en detalle configuran modelos previos en relación con las leyes perceptivas; Elementos analíticos que permiten la toma de factores estructurales y que constituyen elementos técnicos de control, (*M, O, D*).

Síntesis de procedimiento: Análisis, escritura de reconstrucción, obtención de modelos lógicos, por recurrencia y comparación. , (Toma de factores estructurales), modelado lógico. Hipótesis de proyección y traslado. Trabajos de orquestación y realización instrumental, (reales-virtuales).

Bibliografía obligatoria:

Mortari-Casella: Técnica de la Orquesta Contemporánea. , Editorial Ricordi.
Piston, Walter: Orquestación. Editorial Real.
Rimsky Korsakoff: Principios de orquestación. Editorial Ricordi.
Saitta, Carmelo: Percusión. Saitta Publicaciones Musicales
Apuntes de la cátedra.

Bibliografía complementaria:

Berlioz, Hector: Tratado de instrumentación y orquestación moderna.
Koechlin, Charles: Tratado de orquestación. Los instrumentos de viento.
Riemann, Hugo: Compendio de Instrumentación.
Blatter, Alfred: Instrumentation-Orchestation

Adler, Samuel. The Study of Otchestration. -- 2÷ ed. -- New York: US. W.W.Norton and Company.

Adler, Samuel. Workbook for the Study of Orchestration. -- 2÷ ed. -- New York: US. W.W.Norton and Company.

Aubert, L. y Landowsky, M. La Orquesta.

Gunther Schuller: El Jazz, sus raíces y su desarrollo. Editorial Victor Lerú

Dick, Robert. The other flute.

Kientzi, Daniel. Les sons multiples aux saxophones.

Amy Flammer, Gilles Tordjman. El Violín. Ed. Labor.

Chautemps, Kientzy, Londeix. El Saxofón. Ed. Labor.

Tortelier. El Violoncelo. Ed. Labor

Partituras de obras orquestales que se oirán y analizarán total o parcialmente en la materia

Bolero de Maurice Ravel
El Mar de Claude Debussy
Cuadros de una Exposición de Modesto Mussorgsky, (orquestación de M. Ravel)
La Consagración de la primavera de Igor Stravinsky
Ionisatión de Edgard Varese
Rapsodia Española de Maurice Ravel
Concierto para piano en Sol, de Maurice Ravel
Concierto para la mano izquierda, de Maurice Ravel
Preludio de Tristan e Isolda de Richard Wagner