

Universidad Nacional de Quilmas

Año 2007

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

Carrera: Música Electroacústica

Asignatura: Instrumentación y Orquestación III

Carga Horaria: 4 horas semanales

Profesor Titular: Edgardo Hugo Palotta

Ubicación en la carrera: Tercer año

Régimen de cursada: Cuatrimestral

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.

La orquesta en la escena. Relación entre instrumentos mecano/acústicos y electrónico/digitales.

Análisis, escritura de reconstrucción, obtención de modelos lógicos por recurrencia y comparación, toma de factores estructurales, modelado lógico, otras hipótesis de proyección y traslado, trabajos de orquestación y realización instrumental reales/virtuales, prueba, proyección, traslado y/o aplicación a los medios electrónicos.

El espacio en la orquesta moderna. Las obras mixtas.

Objetivos generales

- 1- A partir del conocimiento de los recursos específicos que ofrecen los instrumentos mecánico-acústicos tradicionales, sus posibilidades de uso, contexto histórico y desarrollo, las extensiones, proyecciones y desvíos de los diferentes grupos y combinaciones instrumentales: 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-Estudio de la relación altura-timbre-orquestación. Sintaxis, forma y estructura.
- 2-Obtención y aplicación de mecanismos, procedimientos y técnicas en el análisis y la realización orquestal e instrumental.
- 3-Transposición a medios electrónicos
- 4-Realización de una composición para orquesta de cámara utilizando los conocimientos adquiridos.
- 5-Puesta en sonido de los trabajos realizados.

Contenidos Temáticos

UNIDAD I

Sobre la síntesis instrumental del timbre

Debussy, Ravel, Stravinsky, Ives, Messiaen, Lutoslawski, Penderecki..

Intertextos. Algunos románticos: Malher, Wagner, El ritmo: Texturas y ritmos globales; rítmica orquestal

UNIDAD II

Otra perspectiva sobre la materia: Georgy Ligeti.

Atmósferas y el tratamiento del cluster.

Desarrollo de texturas estáticas con movimiento interno a través de la dinámica, el timbre y la polifonía saturada...

Proyecciones y desvíos

UNIDAD III

La masa orquestal

Planos, relieves, perspectivas.

La orquesta en el espacio y el tiempo.

UNIDAD IV

Conjuntos restringidos y extensos. La realización del "timbre". Estructuras locales y globales

Las Texturas. Texturas parciales y formas globales.

Revisión de modelos de orquestación tradicional y el armado de nuevas situaciones instrumentales.

Traslado y proyección a los medios electrónicos. La orquesta imaginaria

UNIDAD V

Disposición de los grupos instrumentales, práctica de las operaciones a realizar en la audición, lectura y comprensión de las partituras. Realización de los materiales de cámara y orquesta. (Mapas, particellas, gráficos, etc.)

Grafías analógicas. Otros sistemas de representación.

UNIDAD VI

La voz humana. Los solistas, el coro. Otros recursos de la voz.

Análisis de obras de Schoenberg, Nono, Ligeti.

UNIDAD VII

Obras con medios mixtos de la orquesta a lo electrónico y viceversa

Texturas en proceso: polifonías oblicuas, múltiples.

Análisis de la escritura instrumental

UNIDAD VIII

Aportes del jazz y de las músicas populares del Mundo. Tendencias actuales en el uso de la orquesta o grupos instrumentales.

UNIDAD IX

La puesta en sonido de una obra. Técnicas de ensayo. Como vincular con los medios electrónicos. Organización del Concierto. Armado del programa. Relación con los músicos.

Requisitos para aprobar la cursada.

Realización de 4 trabajos prácticos que sirven como aprontamiento para el trabajo final:

- 1- Análisis orquestal y exposición del mismo en clase de una parte de una obra de un maestro del siglo XX.
- 2- Análisis orquestal y exposición del mismo de uno de los campos de Atmósferas de G Ligeti,

(Los trabajos precedentes pueden resolverse por equipos).

- 3- Realización de una textura orquestal compleja basada en premisas planteadas en clase.
- 4- Realización de una textura electrónica, como proyección de la textura orquestal precedente.

(Los trabajos 3 y 4 son planteados y comenzados en clase con la supervisión del profesor)

El trabajo final consiste en la realización de una composición basada en una proyección orquestal, utilizando, de ser posible, una banda electrónica que interactúe con la orquesta, sobre alguno de los textos trabajados en clase u otro propuesto por el alumno.

La plantilla orquestal estará como mínimo compuesta de la siguiente manera: Violín 1, Violín 2, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta, (también toca Flautín),

Oboe, (también toca Corno Inglés), Clarinete, Fagote, Trompeta, Trompa, Trombón, Percusión, Instrumentos de teclado, (Piano, Órgano, Sintetizador), Computadoras.

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:

Obtención de principios técnicos, modelos lógicos de organización y control: división en mecanismos, procedimientos y técnicas orquestales en relación con los diferentes grados de complejidad.

Síntesis, procedimiento, análisis, escritura de reconstrucción, obtención de modelos lógicos por recurrencia y comparación, hipótesis de proyección y traslado, trabajos de orquestación y realización instrumental (reales-virtuales), prueba, proyección, traslado y/o aplicación a los medios electrónicos.

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:

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

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

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

Blatter, Alfred: Instrumentation-Orchestration

Berlioz, Héctor: Tratado de instrumentación y orquestación moderna.

Koechlin, Charles: Tratado de orquestación. Los instrumentos de viento.

Riemann, Hugo: Compendio de Instrumentación.

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

Atmósferas de Giorgy Ligeti

Mi-Parti de Witold Lutowski

Aventuras de Giorgy Ligeti

Lux aeterna Giorgy Ligeti

Farben de Arnold Schoenberg

Il Canto sospeso de Luigi Nono

Sinfonía de Luciano Berio

Sinfonía n° 4 de Charles Ives

Three Places of New England de Charles Ives

Trenos de Krzysztof Penderecki

La Consagración de la primavera de Igor Stravinsky

Dafnes y Chloe de Maurice Ravel

Rapsodia Española de Maurice Ravel

El Mar de Claude Debussy

Sinfonía n° 2 de Gustav Mahler

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.