

LN

Universidad Nacional de Quilmes Departamento de Ciencias Sociales

Carrera: Diploma en Música y Tecnología

Año: 2013

Curso: Instrumentación y Orquestación I

Profesor: Luis Nesa

Correo: luis.nesa@unq.edu.ar

Carga horaria semanal: 4hs

Horas de consulta semanal extra clase: 2hs

Créditos: 8

Tipo de asignatura: teórico-práctica

Objetivos:

Que los estudiantes sean capaces de dominar principios básicos de los instrumentos mecánico-acústicos y sus combinaciones en la orquesta. Que los estudiantes sean capaces de analizar partituras orquestales para adoptar recursos en la instrumentación y la orquestación.

Contenidos mínimos:

Los instrumentos mecano-acústicos tradicionales, descripción de sus características y recursos específicos. Estudio de los diferentes usos histórico/convencionales de estilo y género. Mezclas primarias y combinaciones instrumentales, procedimientos y técnicas para la composición orquestal. La correcta escritura de la partitura orquestal. Desarrollos conceptuales y técnicos: imitación, extensión y proyección en los diferentes grupos orquestales. Análisis de partituras orquestales.

Contenido temáticos:

Unidad 1

- Ortografía musical y pautas para una escritura correcta en la partitura.
- Orgánico de la orquesta.
- Familias de la orquesta.
- Principio de transposición.
- La orquestación y la forma.

Unidad 2

- Familia de Maderas, características generales del grupo.
- Flautas: Flauta Piccolo, Flauta, Flauta Alta, Flauta Baja; características de tesitura y articulación.
- Oboes: Oboe, Oboe de Amor, Corno Inglés; características de tesitura y articulación.
- Clarinetes: Clarinete Piccolo, Clarinete (Bb y A), Clarinete Bajo; características de tesitura y articulación.
- Fagotes: Fagot y Contrafagot; características de tesitura y articulación.
- Grupo de Saxos, características de tesitura y articulación.
- Transposición.

Unidad 3

- Familia de Maderas, características generales del grupo.
- Trompa (Bb/F), características de tesitura y articulación.
- Trompetas: Trompeta Piccolo, Trompetas (F, Eb, D, C, Bb), Trompeta Baja; características de tesitura y articulación.

- LN
- Trombones: Trombón Alto, Trombón, Trombón Bajo; características de tesitura y articulación. Tuba: Tuba Tenor, Tuba Baja, Tuba Contrabajo; características de tesitura y articulación.
 - Grupo de Fliscornos, características de tesitura y articulación.
 - Transposición.

Unidad 4:

- Familia de Cuerdas, características generales del grupo.
- Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo; características de tesitura.
- Articulación: arcos y golpes de arco.
- Armónicos de cuerda.
- Múltiples cuerdas.

Unidad 5:

- Familia de Percusión, características generales del grupo.
- Clasificaciones de los instrumentos según altura definida/indefinida, cuerpo resonador, superficie de excitación, mayor tonicidad/menor tonicidad.
- Clasificación de los instrumentos según su uso histórico-estilístico: percusión clásica y percusión extendida-moderna.
- Timbal, características generales de posibilidades técnicas y escritura.
- Instrumental de la orquesta clásica: tambor, gran caja, platillos, tam-tam, gong, triángulo, xilófono, etc.

Unidad 6:

- Arpa, características generales de posibilidades técnicas y escritura.
- Piano, características generales de posibilidades técnicas y escritura.

Unidad 7:

- Homogeneidad/heterogeneidad.
- Texturas, planos y voces.
- Principios básicos de la densidad de la orquesta.
- Características generales de las combinaciones instrumentales en cada familia de instrumentos, usos y aplicaciones según sus características.
- Combinaciones entre familias de instrumentos.
- Posibilidades de tamaños del orgánico de la orquesta.

Bibliografía obligatoria:

- Adler, Samuel, El estudio de la orquestación (The study of orchestration), W.W.Norton & Company, New York, 2002.

Bibliografía de consulta:

- Piston, Walter, Orquestación, Real Musical, Madrid, 1984.
- Casella Alfredo; Mortari, Virgilio, La técnica de la orquesta contemporánea, Ricordi, Buenos Aires, 1992.
- Berlioz, Hector, Grande Trattato: di strumentazione d'orchestrazione, Ricordi, Roma, 1991.
- Rimsky-Korsakov, Nicolás, Principios de orquestación: con ejemplos sacados de sus propias obras, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1946.
- Obras para orquesta:
 - Bartók, B., Concierto para Orquesta.
 - Beethoven, L., las 9 Sinfonías.
 - Berlioz, H., Sinfonía Fantástica.

- Brahms, J., las 4 Sinfonías.
- Debussy, C., La Mer.
- Ives, C., Tres lugares en Nueva Inglaterra.
- Malher, G., Sinfonías N° 1, 2, 3, 4, 5.
- Mozart, W., Réquiem.
- Mozart, W., Sinfonía N° 41.
- Mussorgsky, M.- Ravel, M., Cuadros de una exposición.
- Ravel, M., Bolero.
- Ravel, M., Daphnis and Chloé.
- Stravinsky, I., La Consagración de la Primavera.
- Wagner, R., Tristan e Isolda.

Modalidad de dictado:

Presencial con clases teóricas y trabajos prácticos.

Evaluación:

Todas las evaluaciones se administrarán de acuerdo a las resoluciones C.S. 130/07 y 004/08.

Exámenes: dos (2) exámenes parciales sobre los contenidos temáticos de la unidades 2 a 6. Examen recuperatorio integrador para los parciales desaprobados, incorporando los puntos no aprobados. Calificaciones del 1 al 10.

Trabajos prácticos: cuatro (4) trabajos prácticos parciales de orquestación para cada familia de instrumentos, un (1) trabajo práctico final de orquestación para orquesta. Calificaciones del 1 al 10.

Nota final: promedio entre los exámenes parciales y –si fuera necesario– recuperatorio, trabajos prácticos parciales y trabajo práctico final.

LUIS NEBA