

CN

Universidad Nacional de Quilmes

Departamento de Ciencias Sociales

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

Año: 2013

Curso: Instrumentación y Orquestación II

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, mediante la aplicación de los recursos instrumentales conocidos, adopten técnicas de orquestación para representar el discurso musical en la orquesta. Que los estudiantes sean capaces de analizar partituras orquestales para adoptar recursos en la instrumentación y la orquestación. Que los estudiantes puedan establecer relaciones entre los procedimientos técnicos para la orquesta y para los medios electrónicos.

Contenidos mínimos:

La forma y la orquestación. Mezclas y combinaciones de los instrumentos y los grupos instrumentales. Balance, equilibrio y sonoridad de la orquesta. Tamaños de la orquesta. Densidad de la orquesta. Relaciones de ritmo, altura, armonía, timbre, espacio. Relación Desarrollos conceptuales técnicos: procedimientos de imitación, extensión y proyección. Criterios de orquestación. Análisis de partituras orquestales.

Contenido temáticos:

Unidad 1

- Tamaños y orgánico de la orquesta.
- Mezclas y combinaciones.
- Concepto de densidad.
- Balance: representación de la intensidad en función de la densidad de voces y de instrumentos.

Unidad 2

- Analogías tímbricas, asociaciones y amalgamas.
- La re-orquestación de un mismo material.
- Formas A B A, formas con re-exposición.
- Concepto de imitación.
- Análisis de obras de Ravel y Mussorgsky.

Unidad 3

- Mezclas y combinaciones complejas.
- Texturas orquestales.
- Relación armonía-timbre.
- Balance: sonoridad y timbre en función de la densidad de la orquesta.

Unidad 4:

- Evoluciones tímbricas cercanas y lejanas.
- La re-orquestación de un mismo material en repetición.

- Formas A A' A'', forma repetitivas.
- Concepto de extensión.
- Análisis de obras de Debussy y Mahler.

Unidad 5:

- Ritmos orquestales subyacentes.
- Enmascaramiento y continuidad tímbrica.
- Timbres complejos.
- Texturas complejas con movimiento interno.

Unidad 6:

- Sintaxis, forma y estructura.
- Obras en varios movimientos.
- Unidad formal micro y macro.
- Conceptos de imitación y extensión.
- Concepto de proyección.
- Análisis de obras de Debussy, Mahler, Ravel, Bartok.

Unidad 7:

- La percusión como orquesta independiente.
- La síntesis instrumental del timbre.
- Relación de armonía-espectro-timbre.
- Armonicidad e inarmonicidad.
- Relación entre técnicas de orquestación y técnicas para medios electrónicos.
- Análisis de obras de Debussy, Ravel, Mahler, Bartok, Varesse, Ives.
- Otros estilos, compositores románticos: Wagner, Beethoven, Brahms.

Bibliografía obligatoria:

- Adler, Samuel, El estudio de la orquestación (The study of orchestration), W.W.Norton & Company, New York, 2002.
- Apuntes de cátedra.
- Obras para orquesta:
 - Bartók, B., Concierto para Orquesta.
 - Debussy, C., La Mer.
 - Mahler, G., Sinfonías N° 1 y 4
 - Mussorgsky, M.- Ravel, M., Cuadros de una exposición.
 - Ravel, M., Bolero.
 - Ravel, M., Concierto para Piano y Orquesta en Sol mayor.
 - Ravel, M., Rapsodia Española.
 - Stravinsky, I., La Consagración de la Primavera.
 - Varesse, E., Ionisation.

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:
 - Beethoven, L., las 9 Sinfonías.

- Berlioz, H., Sinfonía Fantástica.
- Brahms, J., las 4 Sinfonías.
- Ives, C., Tres lugares en Nueva Inglaterra.
- Malher, G., Sinfonías N° 2, 3, 5.
- Mozart, W., Réquiem.
- Mozart, W., Sinfonía N° 41.
- Ravel, M., Daphnis and Chloe.
- Wagner, R., Tristan e Isolda.

Modalidad de dictado:

Presencial con clases teóricas y trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son de corrección en clase, forman parte del dictado de la misma y tienen entre 3 y 4 instancias de corrección sucesivas.

Evaluación:

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

Trabajos prácticos: cuatro (4) trabajos prácticos parciales de orquestación para diferentes tamaños de orquesta y características formales y, un (1) trabajo práctico final para orquesta. Calificaciones del 1 al 10.

Nota final: promedio entre los trabajos prácticos parciales junto a la evolución de sus correcciones y el trabajo práctico final.

LUIS ALBA