

Universidad Nacional de Quilmes

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos

Año: 2013

Asignatura: Instrumentación y Orquestación III

Profesor Titular: Edgardo Hugo Palotta

Carga Horaria: 4 horas semanales

Créditos: 8

Horas de consulta semanales: Lunes y Martes de 14 a 15 hs

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.

Contenidos mínimos

El espacio, el tiempo. La orquesta en la escena. Relación entre instrumentos mecano/acústicos y electrónico/digitales.

La síntesis instrumental del timbre. Estudio de la articulación histórica/artístico/técnica que se manifiesta en la relación entre instrumentos mecano/acústicos tradicionales y los medios y/o recursos 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.

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: Giorgy 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 apuntamiento 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- Realización de una textura orquestal compleja basada en premisas planteadas en clase.
- 3- Realización de una textura electrónica, como proyección de la textura orquestal precedente.
- 4- Realización de un ejercicio para dos percusionistas que manifieste una transformación tímbrica pasando por tres familias, (maderas, metales parches), utilizando analogías tímbricas.

(Los trabajos 2, 3 y 4 son planteados y comenzados en clase con la supervisión del profesor)

Trabajo final

Consiste en la realización de una composición basada en una proyección orquestal, utilizando 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:
4 Violines 2 Violas, 2 Violonchelos, Contrabajo, Flauta, (también toca Flautín),
Oboe, (también toca Corno Inglés), Clarinete, Clarinete bajo, Fagot, Trompeta,
Trompa, Trombón, 4 saxos, (soprano, alto, tenor, barítono) 2 Percusionistas,
Instrumentos de teclado, (Piano, Órgano, Sintetizador), Computadoras.

Evaluación:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

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) La aprobación de los trabajos prácticos preparatorios.
- c) La aprobación y puesta en sonido del trabajo final consistente en una obra para orquesta y sonidos electrónicos.

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 György Ligeti

Mi-Parti de Witold Lutoslawski

Aventuras de Giörgy Ligeti

Lux aeterna Giörgy Ligeti

Farben de Arnold Schoenberg

Il Canto sospeso de Luigi Nono

Sinfonía de Luciano Berio

Sinfonía nº 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 nº 2 de Gustav Mahler

Edgardo Palotta

Profesor de Instrumentación y orquestación III

Prof. Edgardo Palotta
DIRECTOR

Uc. en Composición con Medios Electroacústicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES