

unc

artes
académica

departamento
música

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Música

Carrera:

Licenciatura en Composición Musical con orientación en Lenguajes Contemporáneos - Resolución Ministerial Res. 268/2015

Asignatura: Instrumentación y Orquestación II

Comisión: Comisión única

Mails de contacto con la cátedra: juancarlostolosa@artes.unc.edu.ar ; facuchiesa@mi.unc.edu.ar

Régimen de cursado: Anual

Equipo Docente:

Profesor Titular a cargo: Juan Carlos Tolosa

Profesor Adscripto: Facundo Chiesa Steinacher

Ayudantes almxs: Álvaro Guzmán, Gaspar Ulises Marengo, Gonzalo Barrancos Rojas, Ignacio Coria Figueroa, María Celiz Wassman, Nicolás Beltrán Habra, Sergio Luciano Tapia Garzón

Distribución Horaria:

Horario semanal de cursado: Martes de 09:00h a 12:00h. Aula G. Pabellón Bolivia (ex CePIA anexo)

Horario de consultas: Miércoles y Jueves de 08:00h a 12:00h

PROGRAMA

1- Fundamentación:

De acuerdo al plan de estudios 2017, el estudio de Instrumentación y Orquestación II está inscripto en el tercer año de la carrera de Licenciatura en Composición Musical con orientación en Lenguajes Contemporáneos. El equipo de cátedra considera que para poder encarar la escritura para grandes formaciones instrumentales como la orquesta y la banda sinfónica con mayor desenvoltura y comprensibilidad sería conveniente tener ya adquirido el conocimiento proporcionado por materias como Armonía y Contrapunto del siglo XX, Composición III y Audioperceptiva III. Sin embargo, cabe aclarar que esto no es excluyente para cualquier estudiante que desee y esté en condiciones de cursar la materia sin estas recomendaciones.

Si bien el antiguo régimen de correlatividades ha caducado, el recorrido lógico que propone el cursado regular de la carrera es el más adecuado para que el estudiante pueda incorporar de la mejor manera el aprendizaje de la Orquestación.

unc

artes
académica

departamento
música

De esta manera se posibilita que el estudiante esté en condiciones de componer y entender lo que hace, tanto auditiva como críticamente, a través de las herramientas ya adquiridas.

Por otra parte, el hecho que Instrumentación y Orquestación II pertenezca solamente a la carrera de Licenciatura en Composición Musical con orientación en Lenguajes Contemporáneos (esencialmente creativa) implica que esta asignatura desarrolle la imaginación, la experimentación y la invención tímbricas y que por lo tanto sirva fundamentalmente como una herramienta para la expresión personal de una idea compositiva.

Instrumentación y Orquestación II tendrá un vínculo directo con Composición IV, en cuanto a la obra orquestal que se utiliza como medio en el Nivel II de esta materia, lo que sugiere, por sí mismo, un trabajo complementado.

Exceptuando ciertas obras de J. S. Bach (para citar sólo un ejemplo: “El Arte de la Fuga”), toda la música está pensada para un timbre determinado. La idea compositiva se liga íntimamente a un color instrumental...y viceversa.

Esta propuesta sostiene que los llamados muchas veces “recursos ampliados” o “extendidos” no son una extensión, sino que son parte del proceso continuo de transformación de los mismos, como también lo son los llamados recursos instrumentales “tradicionales”.

La forma de relacionarse de cada alumno con ellos determinará una aproximación a su propia paleta orquestal, teniendo también una incidencia directa en su pensamiento musical.

Se entiende, claro está, que no se trata de hacer creer ingenuamente al alumno que una gran orquesta disponga del tiempo (y voluntad) necesarios para intentar aprender algo nuevo en cuanto a la técnica instrumental, sino que definitivamente el espíritu experimental en cuanto a lo sonoro se trasladará, adaptándolo a la particularidad de la formación orquestal implicada. Cabe aclarar que la experimentación y la búsqueda tímbrica no son exclusivas de un solo tipo de música, sino que se puede aplicar a cualquier forma, estilo, género, respetando la identidad artística del estudiante.

Considerando la experiencia adquirida al cabo de Instrumentación y Orquestación I se propone la reseña histórica de la orquestación en el último año de la materia, entendiendo que dicha práctica sirve de base para un análisis crítico posible.

2- Objetivos:

Objetivos generales:

- Expresar una idea compositiva a través del timbre, entendiendo la complejidad de este parámetro no sólo como un decorado de la composición, sino como elemento generador de la idea musical y a la vez clarificador de la forma.
- Desarrollar la creatividad y la experimentación en el dominio de los recursos instrumentales.

unc

artes
académica

departamento
música

Objetivos específicos:

- Experimentar en la orquestación a gran escala, trasladando y adaptando sus logros al plano del orgánico total de la orquesta y banda sinfónica.
- Trasladar al propio lenguaje del estudiante una obra de la tradición oral popular a través del análisis y producción de un arreglo para orquesta de vientos (banda sinfónica).

3- Contenidos:

UNIDAD 1 (La unidad 1 y la unidad 2 se desarrollan paralelamente): La Orquesta Sinfónica

- Reseña histórica de la evolución de la orquesta y la orquestación desde la orquesta clásica hasta nuestros días.
- Problemas de orquestación: balances en los acordes de las maderas a dos, balances de metales y percusiones con respecto a las maderas y las cuerdas; el instrumento solo con diversas formas de acompañamiento. Relación del espectro armónico con la instrumentación
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de orquestación: Modos de ataque, modos de producción del sonido, ataque y resonancia, conformación tímbrica e instrumental, modulaciones tímbricas.
- Texturas usuales (monodia, homofonía, polifonía...) vs. Configuraciones texturales de Fessel
- Distribución vertical de los instrumentos (superposición, cruzamiento, encadenamiento, yuxtaposición, encuadramiento)
- Objetos sonoros orquestales evolucionando hacia otro objeto sonoro orquestal

(15 clases)

Bibliografía:

Piston, W. (1984) *Orquestación*, Madrid, Real Musical

Adler, S. (2006) *El estudio de la orquestación*, Barcelona, Idea Books

Casella, A. y Mortari, V. (1950) *La técnica de la orquesta contemporánea*, Buenos Aires, Melos (Ricordi Americana)

Leibowitz, R. & Mc Guire I. (1960) *Thinking for Orchestra. Practical exercises in orchestration*, Nueva York, Schirmer

Mastropietro, C. et al (2014) *Música y timbre. El estudio de la Instrumentación desde los fenómenos tímbricos*, La Plata, Ediciones Al Margen

Fessel, P. (1994) *Hacia una caracterización formal del concepto de textura*, en *Revista del Instituto Superior de Música / N° 5*. Santa Fé. pp. 75-93

Audiciones y partituras:

W. A. Mozart, J. Haydn, L. v. Beethoven, J. Brahms, G. Mahler: "Sinfonías"

R. Wagner: "Preludio de Tristán e Isolda", "La cabalgata de las Valquirias"

N. Rimsky Korsakov: "Schéhérezade"

L. Boulanger : "Psaume 130 'Du fond de l'abîme'"

I. Stravinsky: "La Consagración de la Primavera", "Pétrouchka", "El Canto del Ruiseñor", "El Pájaro de Fuego", "Oedipus Rex".

B. Bartók: "Concierto para Orquesta"

A. Schoenberg: "Variaciones para Orquesta Op. 31", "Un sobreviviente de Varsovia"

unc

artes
académica

departamento
música

A. Berg: "Concierto para Violín", extractos de "Wozzeck"
A. Webern: "6 Piezas para Orquesta Op. 6"
K. Stockhausen: "Gruppen"
P. Boulez: "Notations" para orquesta, "Don" (de "Pli selon pli")
L. Berio: "Sinfonia", "Formazioni"
I. Xenakis: "Metastaseis", "Jonchaies"
G. Ligeti: "Atmosphères", "Piano Concerto"
K. Saariaho - Asteroid 4179: Toutatis
M. Franciosi: "Las aguas"
G. Biffarella: "Diálogos del Adentro y el Afuera"
R. Saunders: "Traces"
J. Halac: "Rupturas del tallo"
L. Luján: "La importancia de la maleza en el jardín"
J. C. Tolosa: "Dimmi chi fosti", "Un hilo sonoro"
A. Schnittke: "Concerto Grosso N°1"
J. Harvey: "Madonna of Winter and Spring"
U. Chin: "Rocana"
M. Lindberg: "Cantigas"

UNIDAD 2: Hacia la culminación de la composición para una obra orquestal.

- Esta unidad es de modalidad práctica, ya que se basa en el seguimiento del proceso de la composición grupal orquestal de los estudiantes.

(14 clases)

UNIDAD 3: La banda sinfónica.

- Reseña histórica de la evolución de la banda sinfónica. Desde la banda militar a la orquesta de vientos con percusión y contrabajos actual.
- Fenómenos tímbricos.
- Procedimientos y recursos de orquestación: Modos de ataque, modos de producción del sonido, ataque y resonancia, conformación tímbrica e instrumental, modulaciones tímbricas.
- Texturas usuales (monodia, homofonía, polifonía...) vs. Configuraciones texturales de Fessel

(14 clases)

UNIDAD 4: Hacia la culminación de un arreglo para banda sinfónica sobre una obra de tradición oral y/o popular.

- Esta unidad es de modalidad práctica, ya que se basa en el seguimiento del proceso del arreglo grupal de los estudiantes para banda sinfónica.

(14 clases)

Bibliografía:

Piston, W. (1984) *Orquestación*, Madrid, Real Musical

Adler, S. (2006) *El estudio de la orquestación*, Barcelona, Idea Books

Casella, A. y Mortari, V. (1950) *La técnica de la orquesta contemporánea*, Buenos Aires, Melos

unc

artes
académica

departamento
música

(Ricordi Americana)

Mastropietro, C. et al (2014) *Música y timbre. El estudio de la Instrumentación desde los fenómenos tímbricos*, La Plata, Ediciones Al Margen

Fessel, P. (1994) *Hacia una caracterización formal del concepto de textura*, en *Revista del Instituto Superior de Música / N° 5*. Santa Fé. pp. 75-93

Audiciones y partituras:

A. Acosta: "Combeima Historia de un bambuco en tres estancias", "Atrato"

N. Alderete: "Ca á (La leyenda de la Yerba Mate)"

L. Bernstein/P. Lavender: "Symphonic Dances From West Side Story"

M. Colgrass: "Winds of Nagual"

A. R. Forte: "Van Gogh Portraits"

K. Husa: "Apotheosis of this Earth"

B. López Gondolbeu: "Pálinka", "Esa musiquita" (arreglo)

N. Mazza: "Cantos ancestrales mapuches", "Imágenes del Noroeste"

O. Reed: "La Fiesta Mexicana", "Armenian Dances"

I. Stravinsky: "Sinfonía para Instrumentos de Viento"

4- Propuesta metodológica:

- La modalidad de la clase es teórico-práctica (salvo las unidades 2 y 4 que son exclusivamente prácticas).
- El contenido presentado en la clase será ilustrado con audiciones y análisis luego del seguimiento de la partitura. En la segunda parte de cada clase se verá el trabajo grupal de los alumnos sobre un gesto musical basado sobre un aspecto de la obra analizada ese día.
- El análisis (tanto auditivo como de escritura) será guiado por el profesor, generando que sean los mismos estudiantes los que descubran a través de la deducción los diferentes aspectos de la orquestación.
- Se supervisará una correcta y clara escritura para los instrumentos ya que el intérprete, de preferencia y en la mayoría de los casos, no será el propio aprendiz de composición.
- Se ilustrarán los contenidos a través de visitas de compositores y arregladores invitados a la clase que mostrarán su trabajo para orquesta o banda sinfónica: Eva García Fernández, Nicolás Mazza, Bárbara López Gondolbeu, Néstor Alderete y Andrés Acosta.
- Se impulsará el trabajo en colaboración con el intérprete, deduciendo de la misma los materiales que estarán en los trabajos a presentar. Se privilegiará la colaboración con los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Córdoba (OSUNC).
- Se asistirá a ensayos y conciertos de las formaciones instrumentales locales: OSUNC, OSC, Banda Sinfónica de la Provincia, Banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba.
- Se utilizarán las redes sociales y/o blogs (aula virtual) para compartir material de estudio y ampliar la experiencia del aula.

ARTICULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN

En los últimos cinco años hemos propuesto en el grado la realización de clases con formato aula-taller (Silenzi, Belén y otros: *Apuntes sobre "Aula-Taller"*) donde los estudiantes realizan trabajos en grupo y el docente interviene para coordinar y mediar en la relación estudiantes-conocimiento. La

unc

artes
académica

departamento
música

propuesta se corresponde con la poca disponibilidad de tiempo por estudiante, optimizada a través de la herramienta de trabajo grupal. Tomamos las conceptualizaciones de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (Aizencang, *Aprendizajes escolares*) como fundamento del potencial que tiene el trabajo en grupos para enriquecer los aprendizajes de estudiantes en diversos estadios.

En concordancia con la tarea de docente-investigador que la UNC requiere del claustro proponemos incorporar herramientas conceptuales y metodológicas que surjan de la investigación a la forma de trabajo que utilizamos hasta el momento en el grado. En principio planteamos tomar de los casos trabajados problemas y desafíos técnicos de Instrumentación y a partir de ellos generar actividades grupales en el grado tendientes a ampliar la experiencia de los estudiantes. De esta manera esperamos materializar el uso de herramientas concretas extraídas del repertorio contemporáneo producido en Argentina en la práctica compositiva del aula.

Pretendemos resignificar el espacio de encuentro entre estudiantes, conocimiento y docente como laboratorio de práctica en Instrumentación y Orquestación, plausible de ser estudiado y revisado constantemente, realizando una retroalimentación entre práctica y teoría en los ámbitos de grado e investigación. A partir de las experiencias que surjan de esas actividades proyectamos generar material específico del área de vacancia que es hoy la Instrumentación y la Orquestación contemporánea en Argentina.

5- Evaluación:

Teniendo en cuenta la reglamentación vigente del RÉGIMEN DE ALUMNOS (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver:

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>), se

evaluará mediante un mínimo de dos prácticos y un parcial por cuatrimestre. El proceso evaluativo estará focalizado en la realización de composiciones grupales para instrumentos solistas y formaciones de cámara. **Se tendrán en cuenta para el mismo los siguientes criterios: Corrección en la escritura, conocimiento de las técnicas instrumentales, nivel de experimentación sobre los instrumentos, aspectos formales y compositivos. Tanto los trabajos prácticos como los parciales tendrán modalidad procesual, ya que durante todo el año se hará el seguimiento de dos grandes proyectos a realizar por lxs estudiantes, uno para cada cuatrimestre.**

Las partituras de los trabajos prácticos así como de los parciales deben ser subidas en formato pdf al aula virtual o a un link de drive provisto por la cátedra con una antelación no menor a las 72 hs previas a la presentación en vivo del trabajo que constituirá la instancia evaluativa. En el caso de las formaciones de cámara (segundo cuatrimestre) se adjuntará también una maqueta en mp3. Dicha antelación permitirá un estudio pormenorizado de cada caso por parte del equipo de cátedra, el cual proporcionará una devolución exhaustiva que otorgue a la respectiva instancia evaluativa el necesario carácter didáctico que debe tener.

Requisitos para el examen final:

Alumnos regulares:

unc

artes
académica

departamento
música

- Un arreglo sobre una canción popular para Banda Sinfónica: Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.
- Una obra original para Orquesta Sinfónica (maderas a 2 o a 3, la totalidad de las familias instrumentales deben estar representadas). Duración mínima (sin excepción): 5 (cinco) minutos.

Alumnos libres:

- Un arreglo sobre una canción popular para Banda Sinfónica: Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.
- Una obra original para Orquesta Sinfónica (maderas a 2 o a 3, la totalidad de las familias instrumentales deben estar representadas). Duración mínima (sin excepción): 7 (siete) minutos.

-Instancia oral: Preguntas sobre la Bibliografía de la cátedra y sobre las obras presentadas en el examen por el alumno.

En el caso que se presente un examen grupal de alumnos, las duraciones mínimas exigidas se duplican sin excepción, tanto en alumnos regulares como libres.

Las partituras en formato pdf y el respectivo registro sonoro o maqueta audio (formato mp3) deben ser enviadas por correo electrónico a los miembros de la mesa examinadora (juancarlostolosa@artes.unc.edu.ar, lauracmet@yahoo.com, ghelli@hotmail.com) con una antelación mínima de 10 (diez) días corridos a la fecha del examen, sin excepción.

6- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres** según normativa vigente

Se considerarán alumnos promocionales, de acuerdo con el [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#), a aquellos alumnos inscriptos para el cursado regular de la materia que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales (con 6 o más sobre 10 y promedio total de 7 o más). Que, además, hayan cumplimentado con el ochenta por ciento (80%) de la asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y hayan presentado el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

Se considerarán alumnos regulares aquellos alumnos que no hayan cumplimentado las exigencias arriba descriptas, que se encuentren debidamente inscriptos en la asignatura y que hayan aprobado el ochenta por ciento (80%) de los Trabajos Prácticos con notas no inferiores a cuatro (4) y el ciento por ciento (100%) de las Evaluaciones Parciales con notas no inferiores a cuatro (4). Además, deberán completar el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las clases de carácter teórico-prácticas y presentar el o los trabajos finales propuestos por la Cátedra.

En los casos que corresponda - **ver aquí**: Régimen de [Alumno/a trabajador/a](#)- se considerará el régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo para los porcentajes de asistencia, llegadas tarde a clase y evaluaciones en tanto el alumno esté debidamente acreditado.

unc

artes
académica

departamento
música

Los alumnos que no hayan reunido las condiciones de promoción o regularidad serán considerados en condición de alumnos libres.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Si se toma como ideal un número de 28 clases anuales, y considerando que el año lectivo se divide en dos cuatrimestres (14 clases el primero, y 14 el segundo), se infiere lo siguiente:

El primer cuatrimestre constará de 10 clases teórico-prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos evaluativos y dos clases con Parcial.

El segundo cuatrimestre constará de 9 clases teórico prácticas, 2 clases con Trabajos Prácticos Evaluativos, 2 clases con Parcial y 1 de recuperatorios para prácticos y parciales.

FECHA	UNIDADES	CLASES	EVALUACIONES
19/03	1 y 2	Teórica/Práctica	
26/03	1 y 2	Teórica/Práctica	
09/04	1 y 2	Teórica/Práctica	
16/04	1 y 2	Teórica/Práctica	
30/04	1 y 2	Teórica/Práctica	
07/05	1 y 2	TP 1	Composición grupal de un gesto para orquesta sinfónica
14/05	1 y 2	Teórica/Práctica	
28/05	1 y 2	Teórica/Práctica	
04/06	1 y 2	TP 2	Composición grupal de 2 (dos) minutos mínimos para orquesta sinfónica en vista del parcial
11/06	1 y 2	TP 2	Composición grupal de 2 (dos) minutos mínimos para orquesta sinfónica en vista del parcial
18/06	1 y 2	Teórica/Práctica	
25/06	1 y 2	PARCIAL 1	Composición grupal para orquesta sinfónica, duración mínima 5 (cinco) minutos
02/07	1 y 2	PARCIAL 1	Composición grupal para orquesta sinfónica, duración mínima 5 (cinco) minutos
06/08	3 y 4	Teórica/Práctica	
13/08	3 y 4	Teórica/Práctica	
20/08	3 y 4	Teórica/Práctica	
27/08	3 y 4	Teórica/Práctica	
03/09	3 y 4	Teórica/Práctica	
10/09	3 y 4	TP 3	Gesto en función de un arreglo grupal para Banda sinfónica sobre una canción popular
17/09	3 y 4	Teórica/Práctica	
01/10	3 y 4	Teórica/Práctica	
08/10	3 y 4	TP 4	Arreglo grupal sobre una canción popular de 2 (dos) minutos mínimos para Banda sinfónica en vista del parcial
15/10	3 y 4	TP 4	Arreglo grupal sobre una canción popular de 2 (dos) minutos mínimos para Banda sinfónica en vista del parcial
22/10	3 y 4	Teórica/Práctica	
29/10	3 y 4	PARCIAL 2	Arreglo grupal para Banda sinfónica sobre una canción popular, duración mínima 5 (cinco) minutos
05/11	3 y 4	PARCIAL 2	Arreglo grupal para Banda sinfónica sobre una canción popular, duración

unc

artes
académica

departamento
música

			mínima 5 (cinco) minutos
12/11	1, 2, 3 y 4	Teórica/Práctica	Recuperatorio de Trabajos Prácticos y Parciales