

REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
"Manuel de Falla" DE CÁDIZ (ESPAÑA)

Programación de la asignatura
ORQUESTACIÓN
(Departamento de Composición)

www.conservatoriomanueldefalla.es

Orquestación es una de las asignaturas **optativas** que ofrece el R.C.P.M. "Manuel de Falla" de Cádiz en el currículo de 6º curso de las enseñanzas profesionales de música. Puede cursarla cualquier alumno independientemente de su especialidad instrumental y del itinerario que haya escogido. Aunque la idea de ofertar esta asignatura surgió originalmente de la necesidad de disponer de tiempo adicional para que los alumnos de composición pudieran orquestar sus propios trabajos de clase, la asignatura fue finalmente diseñada con una mayor amplitud de miras para servir no sólo como introducción al estudio de la instrumentación y la orquestación y su evolución histórica, sino también como un curso de apreciación musical centrado en el arte de la escritura para la orquesta sinfónica y sus grandes maestros y obras, de tal modo que puedan así disfrutarla todos los alumnos interesados en ello, independientemente del itinerario que cursen.

1.- Objetivos de la Asignatura

El estudio de la orquestación no sólo capacita al alumno para conocer los diferentes instrumentos y familias orquestales, sus particularidades y sus técnicas de ejecución de manera que se aprenda a escribir idiomáticamente para ellos y a combinarlos de manera tímbricamente satisfactoria, sino que ofrece una oportunidad única para aprender a valorar y disfrutar los tesoros presentes en la música orquestal de nuestra tradición musical occidental y a sus grandes maestros. Además, los alumnos de instrumentos orquestales comprenden con más profundidad cuáles son sus funciones dentro de una orquesta sinfónica y la naturaleza de las relaciones que se crean al interactuar musicalmente con los compañeros de su propio instrumento, de instrumentos de su propia familia y de instrumentos de las demás familias instrumentales, para crear ese todo tímbricamente orgánico que es propio del repertorio orquestal occidental.

Con estas premisas en mente, se ha estructurado la asignatura de manera que al finalizar el curso los alumnos puedan haber superado los siguientes objetivos:

- Saber leer correctamente una partitura orquestal, descifrando sin problema las distintas transposiciones y registro de cada instrumento.
- Acostumbrarse a los estándares de notación orquestales actuales, sin por ello dejar de reconocer otras prácticas antiguas que forman parte de nuestra tradición y que son la base de la evolución histórica que ha desembocado en los usos contemporáneos.
- Ser capaz de analizar una partitura orquestal de cualquier época y estilo, siendo consciente de la interacción de los demás parámetros sonoros de la forma musical con los procesos exclusivamente tímbricos y poder reconocer cada una de las funciones tímbricas y texturales que desarrollan los diferentes instrumentos en el transcurso de la obra.
- Adquirir un conocimiento sólido y amplio de los diferentes instrumentos musicales que forman parte de la plantilla actual de la orquesta sinfónica, sus registros, testituras, técnicas de producción de sonido, articulaciones, carácter sonoro en relación a los demás instrumentos y tanto sus puntos fuertes como sus limitaciones instrumentales.
- Conocer las diferentes clasificaciones de los instrumentos orquestales en relación con los 4 grandes grupos tímbricos de la orquesta sinfónica (maderas, metales, percusión y cuerdas)

en función de su registro, su color, su familia instrumental, su técnica de producción de sonido, su material de construcción, etc.

- Introducirse en el arte de combinar diferentes instrumentos y colores orquestales para ampliar la paleta tímbrica de la orquesta sinfónica, atendiendo a cuestiones de fusión y segregación tímbricas, rapidez del transiente del ataque en la producción del sonido, dominancia dinámica, registro, etc.
- Desarrollar la habilidad de reconocer diferentes estilos históricos por el uso que se hace de la orquesta y su grado de evolución en el arco temporal que va desde sus orígenes a la actualidad.
- Ir adquiriendo y consolidando un amplio vocabulario de prácticas, técnicas y recursos orquestales que se han demostrado eficaces a lo largo de la historia de la escritura orquestal.
- Comprender sin sombra alguna de ambigüedad qué papel juega la orquestación en la creación de la ilusión de "función estructural" en la forma musical y que da lugar a la "gramática" del discurso musical.
- Finalmente, ser capaz de orquestar en la tercera evaluación una pieza de dimensiones breves, poniendo en práctica todos los conocimientos y habilidades que se han adquirido durante el curso.

2.- Contenidos de la Asignatura

La asignatura de Orquestación sólo se cursa en 6º de las enseñanzas profesionales y tiene una hora lectiva a la semana. Los contenidos se han ordenado con esta limitación de tiempo en mente, pues al fin y al cabo un curso completo de orquestación como el que podemos ofrecer nosotros, por rimbombante que pueda sonar en el papel, equivale en realidad a efectos prácticos a un taller de aproximadamente 30 horas que puede cursarse sin problemas en una semana. En el apartado "Metodología" se hace mención de algunas de las dinámicas de clase que nos permiten simplificar el grueso de contenidos sin llegar a un punto de superficialidad extrema.

Atendiendo a este criterio de organización fundamental, hemos secuenciado los contenidos de la asignatura de la siguiente manera:

2.1. Secuenciación de Contenidos

Primer trimestre

- Introducción a la orquesta sinfónica
 - Composición, grupos y familias instrumentales
 - Evolución histórica de la orquesta y el repertorio orquestal
- Instrumentos de Cuerda Frotada
 - Características generales
 - Construcción, afinación, digitación, dobles y triples cuerdas, divisi, vibrato, glissando y portamento, técnicas de ejecución y golpes de arco, trinos y trémolos, sordinas, scordatura, armónicos, técnicas contemporáneas, etc.
 - Estudio individual de los diferentes instrumentos
 - Violín, viola, violonchelo, contrabajo
 - Registros, tesituras, afinación y otras particularidades
- Instrumentos de Cuerda Punteada

- El arpa
 - Construcción, afinación, digitación, sistema de pedales, armónicos, técnicas de ejecución, etc.
- La orquesta de cuerda
 - Combinación de los distintos instrumentos de cuerda
 - Comparación de los diferentes instrumentos en cuanto a su timbre, su perfil dinámico en relación al registro y la cuerda usada, etc.
 - Escritura idiomática para los instrumentos de cuerda
 - Transcripción desde el piano a la cuerda
- La textura musical
 - Tipología textural
 - Problemas terminológicos y adaptación práctica al estudio de la orquestación
 - Monofonía vs polifonía, pseudo monofonía y duplicaciones al unísono y a la octava, homorritmia vs heterorritmia, homofonía vs heterofonía, contrapunto imitativo vs no imitativo, morphing tímbrico (klangfarbemelodie) y estratificación tímbrica.
 - Funciones texturales en el discurso musical
 - Líneas temáticas, atemáticas y pseudotemáticas
 - Líneas continuas vs gestos discontinuos
 - Subordinación y jerarquía textural
 - Reducciones y elaboraciones en los diferentes planos texturales
 - Recursos de puntuación, articulación, resonancia etc.
 - Ornamentación enfática, subrayadora, transitiva, conectiva, distractoras, etc.
 - Definición tímbrica de la textura musical
 - Funciones tímbricas: perfilación, difuminado, desificación, rarefacción, etc.

Segundo trimestre

- Instrumentos de Viento Madera
 - Características generales
 - Construcción, afinación, digitación, respiración, vibrato, glissando y portamento, técnicas de producción de sonido y articulación, trinos y trémolos, sordinas, armónicos, técnicas contemporáneas, etc.

- Estudio individual de los diferentes instrumentos
 - Registros, tesituras, afinación y otras particularidades
 - Biseles
 - Flauta, piccolo, flauta alto, flauta bajo
 - Dobles lengüeta
 - Oboe, corno inglés
 - Fagot, contrfagot
 - Lengüeta simple
 - Clarinete en Sib/La, requinto, clarinete bajo, clarinete contrabajo
 - Saxofones: soprano, alto, tenor, barítono, bajo
 - Escritura idiomática para las maderas
 - Transcripción desde el piano
- Instrumentos de Viento Metal
 - Características generales
 - Construcción, instrumentos naturales, el mecanismo de llaves y válvulas, afinación, digitación, respiración, vibrato, glissando y portamento, técnicas de producción de sonido y articulación, trinos y trémolos, sordinas, técnicas contemporáneas, etc.
 - Estudio individual de los diferentes instrumentos
 - Registros, tesituras, afinación y otras particularidades
 - Trompas
 - Trompetas
 - Trombones
 - Tubas
 - Escritura idiomática para los metales
 - Transcripción desde el piano
- Instrumentos de Percusión
 - Introducción a los instrumentos de percusión más frecuentes en la orquesta sinfónica
 - Instrumentos de tecla y altura determinada
 - Piano, celesta, xilófono, marimba, membranófono, etc.
 - Instrumentos de altura indeterminada
 - Timbales, tambores, platos, planchas, etc.
 - La función de la percusión en la textura orquestal

Tercer trimestre

- Combinación de instrumentos
 - Fusión y segregación tímbrica
 - Disposiciones instrumentales típicas
 - Superposición, intercalación, inclusión, encadenamiento
 - Influencia de la respuesta dinámica del instrumento
 - La importancia del transiente de ataque en la percepción de la saliencia tímbrica
- Orquestación
 - La relación del timbre orquestal con la forma musical
 - Interacción de las funciones texturales y tímbricas con las funciones estructurales
 - Planificación del arco tímbrico orquestal en relación al arco tonal, dinámico, rítmico, etc. de la obra
- Manos a la obra
 - Orquestación de pequeñas obras especialmente compuestas para poner en práctica todo lo aprendido durante el curso

3.- Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se basa en tres puntos fundamentales que permiten el seguimiento continuo y constante del progreso de los alumnos:

- **la asistencia regular a clase y la participación activa durante la misma,**
- **la lectura crítica y reflexiva de los escritos propuestos por el profesor en cada unidad,**
- **y la realización de los trabajos de orquestación y análisis orquestal propuestos durante el curso por el profesor.**
-

La calificación se obtiene de la media aritmética de los dos primeros puntos, por una parte y el tercero por otra. Se tendrá en cuenta, en la participación en clase, la calidad y la oportunidad de las preguntas y las dudas que tengan alumnos en relación con los escritos que semanalmente propondrá el profesor tanto como asimilación efectiva de los contenidos que se desarrollan en ellos, así como la atención y la reacción a los numerosos ejemplos escritos y auditivos que formarán parte de la dinámica de la clase.

En caso de no poder asistir regularmente a clase (y de acuerdo al criterio establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro) la evaluación del alumno/a no podrá efectuarse de manera continua y sólo tendrá en cuenta **la completa presentación, en tiempo y forma, de un trabajo de orquestación asignado por el profesor individualmente en cada caso,** trabajo que tendrá que realizar el alumno por su cuenta y riesgo al no poder asistir al centro a recibir ni las explicaciones ni la asistencia técnica necesaria. Se tendrá en cuenta para su calificación la calidad y la originalidad de la orquestación, así como el cuidado y la limpieza en la presentación de su formato. En lo referente a los tiempos, si el alumno no pudiera entregar dicho trabajo en la

convocatoria de junio que coincide con la tercera evaluación, deberá hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en las mismas condiciones arriba expuestas. En lo que se refiere a las formas, como hemos subrayado, el trabajo deberá estar completo para poder ser evaluado, debiéndose entregar bien impreso bien en soporte informático (formato .pdf o .sib), **considerándose automáticamente suspenso todo aquel trabajo que no cumpla estos requisitos.**

4.- Metodología

La clase está diseñada para ser un proceso completa y continuamente interactivo, en el que el profesor lleva el hilo conductor de un diálogo sobre los contenidos básicos que los alumnos han estudiado previamente en casa, favoreciendo una exposición directa del alumno a todo el material técnico suplementario que el profesor usa en clase gracias fundamentalmente al proyector y el equipo informático y de sonido con el que cuenta el aula (ver el apartado "Materiales y Recursos Didácticos"). La idea es que todo lo que puede ser considerado "información objetiva" se proporciona en forma de material didáctico que el alumno puede estudiar en casa antes de asistir a la clase (y que al tiempo le sirve de material de referencia en el futuro) y el escaso tiempo de clase se destina a la puesta en común de los temas tratados, la resolución de dudas, el planteamiento de cuestiones más avanzadas que sólo pueden ser tratadas si existe una base sólida de conocimiento, así como la profundización en los conceptos teóricos estudiados mediante múltiples ejemplos musicales, tanto de manera visual (en forma de análisis orquestales y de musicogramas específicamente diseñados para destacar información puramente orquestal), como de manera auditiva (en forma de ejemplos musicales destacados de la literatura orquestal que el profesor ha seleccionado previamente y puesto a disposición de los alumnos como listas de reproducción de Spotify o Youtube en un grupo de Facebook creado cada año para compartir todo el material didáctico que se usa en el aula).

Resumiendo, la metodología usada en el aula está fundamentalmente basada en la interacción dialéctica entre profesor y alumnos, gracias al estudio convencional previo de conceptos básicos sin los cuales no sería posible tal diálogo, al tiempo que nos servimos de todos los recursos didácticos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición y que hacen posible conformar una programación que de otra manera sería completamente imposible llevar a cabo.

5.- Atención a la diversidad

Con carácter general, podríamos decir que la asignatura de Orquestación, al ser optativa, puede formar parte del currículo académico de cualquiera los itinerarios de las enseñanzas profesionales de música. Se hace por tanto imprescindible confeccionar una programación que se adapte de la manera más natural posible a las necesidades y particularidades que enfrentan los alumnos de cada uno de estos itinerarios. El enfoque práctico de la asignatura y los trabajos de orquestación satisfacen fundamentalmente las necesidades de los alumnos de composición o fundamentos de composición (itinerarios A1/B1 y B2), los análisis detallados de la orquestación de pasajes maestros del repertorio cubre más directamente las de los alumnos de análisis (A2) y el contexto histórico y el estudio de la evolución de la técnica y la platilla orquestal a través de las diversas épocas y estilos musicales, aunque evidentemente de interés general, es seguramente más significativo para el itinerario "teórico" de fundamentos de composición (B2).

Por otra parte, con carácter individual, se ha comprobado que durante este curso académico no se presentan casos de naturaleza especial entre el alumnado de la asignatura, por lo que es completamente innecesario plantear adaptaciones curriculares particulares.

6.- Materiales y Recursos Didácticos

Los recursos didácticos de los que dispone el aula de informática musical son los siguiente:

- 1 ordenador conectado a un proyector para las explicaciones interactivas del profesor.
- 1 sistema de altavoces 5.1 conectado al ordenador.
- Software de notación musical (usado para el análisis orquestal): Sibelius.
- Software de secuenciación (usado para el análisis orquestal): Reaper
- Libro de texto de referencia ("El estudio de la Orquestación" de Samuel Adler)
- Ejemplos audiovisuales tomados de distintas fuentes (DVDs del libro de texto, Naxos Music Library, Youtube, Spotify, etc.)
- Listas de reproducción compartidas en Spotify y Youtube
- Grupo de clase en Facebook, para compartir todo el material adicional de clase, incluyendo los escritos propuestos y otras actividades y materiales.
- El resto del material didáctico es el común para las aulas del departamento de composición, si bien cabe destacar la dotación de mesas especiales para ordenador de la que dispone el aula.

Se hará uso frecuente de recursos online como los siguientes:

<http://www.timusic.net/blog/introduction/>

- <http://orchestrasounds.com/>
- <http://www.professionalorchestration.com/>
- <http://bennewhouse.berkleemusicblogs.com/>
- <http://bandestration.wordpress.com/>
- <http://musiccomptech.blogspot.com/>
- <http://musiccomptech.blogspot.com/>
- <http://bnelsonmusic.wordpress.com/articles/>

Otra bibliografía de la que se puede servir durante el curso el profesor como referencia puntual para poner algún ejemplo o estudiar algún tema concreto con más detalle:

- Adler, Samuel - Estudio de la Orquestación (Idea Books, 3ª Ed. Castellano) - LIBRO DE TEXTO
- AlexanderUni - Orchestration - A Practical Handbook
- AlexanderUni - Principles of Orchestration Rimsky Korsakov
- AlexanderUni - Professional Orchestration Vol 1
- AlexanderUni - Professional Orchestration Vol 2A
- AlexanderUni - Professional Orchestration Vol 2B
- Belkin, Alan - La Orquestacion Artistica
- Berlioz, Héctor - A Treatise Upon Modern Instrumentation 1858
- Blatter, Alfred - Instrumental and Vocal Ranges
- Bussler, Ludwig - Instrumentation und Ochestersatz
- Carpentier, Gregoire - Algorithmic Orchestration
- Casella, Alfredo - La técnica de la orquesta contemporánea
- Chang, Chun-Hsien -A Study of the Technique and Function of Orchestration in Selected Works of Debussy
- Clappe, Arthur A. - The principles of wind band transcription
- Clarke, Hamilton - Manual of Orchestration
- Coerne, Louis A. - Evolution of modern Orchestration
- Corder, Frederick - The Orchestra and how to write for it
- Fidler, Florence G. - A handbook of Orchestration
- Forsyth, Cecil - Choral Orchestration
- Forsyth, Cecil - Orchestration
- Gevaert, F. A. - Nouveau traite d'instrumentation
- Gilreath, Paul - Guide to MIDI Orchestration
- Gilson, Paul - Le tutti orchestral

- Henderson, W. J. - The Orchestra and orchestral music
- Hofmann - Practical Instrumentation 7 Vols.
- Jost, P. - Instrumentacion
- Kling, H. - Modern Orchestration and Instrumentation
- Klingt, Henri - The Art of Instrumentation
- Koechlin, Charles - Traité de l'Orchestration, 4 Vols.
- Landowski, Louis Aubert et Marcel - L'orchestre
- Lavoix, Henri - Histoire de l'instrumentation depuis le seizième siècle jusqu'à nos jour
- MacDonald, Hugh – Berlioz's Orchestration Treatise
- Mandel - Instrumentation for Military Bands
- Mason, Daniel G. - Orchestral Instruments and What They Do
- Mathews, Paul - Orchestration An Anthology of Writings
- Mayerhoff, Franz - Instrumentenlehre
- McKenzie, Daryl A. - Arranging and Orchestration methods
- Miller, Michael - The Complete Idiot's Guide to Arranging and Orchestration
- Mordden, Ethan - A Guide to Orchestral Music
- Pejrolo, Andreas & DeRosa, Richard - Acoustic and Midi Orchestration
- Perone, James E. - Orchestration Theory - A Bibliography
- Piston, Walter - Orchestration
- Prout, Ebenezer - Instrumentation
- Prout, Ebenezer - The Orchestra - Vol I Technique of the Instruments
- Prout, Ebenezer - The Orchestra - Vol II Orchestral Combinations
- Riemann, Hugo - Catechism of musical instruments
- Rimsky-Korsakov, Nikolai - Principios de Orquestación - Ejemplos musicales
- Rimsky-Korsakov, Nikolai - Principios de Orquestación - Texto
- Russo, William - Composing for the Jazz Orchestra
- Salomon, Jadassohn - Lehrbuch der Instrumentation english
- Sekles, Bernhard - Instrumentationsbeispiele
- Suskin, Steven - The Sound of Broadway Music
- Vincent, Charles John - Scoring for an Orchestra
- Widor, Charles M. - The technique of the modern orchestra