

TALLERES DE ESCRITURA Y EXPERIMENTACIÓN EN CLARINETE, VIOLONCELLO Y PIANO A CARGO DE EDUARDO SPINELLI, MARTÍN DEVOTO Y ANDREA GARCÍA

Docente coordinador desde la Facultad de Artes: Vladimir Guicheff

Carga horaria

30 horas

Modalidad del curso

10% virtual 90% presencial

Docentes que imparten el curso

Eduardo Spinelli, Martín Devoto, Andrea García

Fechas tentativas

mediados de agosto online / mediados de septiembre presencial

Aprobación

Asistencia y Trabajo final individual en forma de composición o participación interpretativa en la actividad de cierre

Fundamentación

El conocimiento generado a través de la experiencia concreta es insustituible y probablemente el más importante. Este taller brinda justamente a compositores la oportunidad de cotejar sus diversas estrategias creativas con una realidad favorable. A saber, la de un proceso guiado por un conjunto dotado de una vasta trayectoria y un desarrollo técnico especializado de altísimo nivel.

En línea con otras actividades propuestas previamente desde la Cátedra de Composición, este curso permitirá a músicos/as de nuestro medio (estudiantes, docentes, egresados/as y músicos/as con formación equivalente) trabajar directamente con un ensamble actual de música contemporánea que reúne características aún no disponibles en nuestro medio.

La inclusión de docentes internacionales ofrece una valiosa oportunidad para enriquecer el panorama musical local, complementando y fortaleciendo así los conocimientos y experiencias existentes en Uruguay.

Esto se hace especialmente necesario en nuestro medio a dónde las condiciones materiales y nuestra limitada expansión poblacional muchas veces dificultan la proliferación de

conjuntos de cámara que tengan las condiciones necesarias para abordar con el tiempo requerido los desafíos nuevos del arte contemporáneo.

Además la oportunidad de brindar conciertos con repertorios contemporáneos con un alto nivel interpretativo es una instancia más en el círculo virtuoso de entusiasmar a músicos a acercarse a los lenguajes contemporáneos, y así formar nuevos públicos y fomentar el pensamiento crítico a través del arte musical no relegado a una función museística o hedonista.

A su vez es particularmente interesante destacar que la y los Docentes involucrados ejercen su arte principalmente en la República Argentina, de modo que esta también es una gran oportunidad para tender lazos regionales que colaboren a forjar una identidad creativa y académica con perspectiva latinoamericanista.

El curso está especialmente dirigido a compositores/as, pero se proponen distintas dinámicas de trabajo que permiten aprovechar la calidad y la experiencia de este conjunto, manejando distintos niveles de conocimiento y experiencia previa en el área de la composición e invitando también a intérpretes interesados/as en las técnicas contemporáneas y el trabajo de ensamble

Objetivos generales

- Brindar condiciones óptimas para la experimentación y creación musical
- Generar conocimiento empírico y personal por parte de cada participante respecto a sus estrategias compositivas y su realización sonora
- Enriquecer la escena musical de la comunidad local a través del intercambio regional de experiencias y saberes

Objetivos específicos

- Comprender el funcionamiento y las características acústicas del clarinete, violonchelo y el piano y sus relaciones con la práctica musical
- Comprender y aplicar el uso extendido de los mismos instrumentos
- Capacitar al estudiantado para la escritura instrumental actual, desarrollar un criterio propio al respecto y prever su aplicación práctica
- Estimular la producción musical
- Concebir el vínculo entre intérpretes y compositores y capacitar al estudiantado en los problemas inherentes a la interpretación de música en general.
- Facilitar al estudiantado herramientas para una producción propia original de cierto grado de complejidad
- Comprender la dinámica de el trabajo en grupo en el marco de un conjunto de cámara, aplicando distintas metodologías de ensayo

Metodología

Parte virtual

- Encuentros por Zoom previos a las instancias presenciales para una presentación breve del curso, la puesta a punto de los intereses de cada participante y la organización en función de lo anterior y de los objetivos de este curso, del plan específico de actividades.
También para la exposición de aspectos teóricos y materiales a ser tratados en las instancias presenciales.
- Intercambio de avances y consultas por correo electrónico

Parte presencial

- Talleres a dónde se aborden las músicas de las y los participantes compositores.
- Conciertos de las y los docentes invitados con obras del siglo XXI de autores latinoamericanos que exponen aspectos técnicos y teóricos expuestos en el curso
- Concierto de cierre de la actividad con la presentación de la etapa del proceso creativo e interpretativo alcanzado al finalizar el curso

Contenidos

Los contenidos están organizados en núcleos no consecutivos.

Núcleo I. El clarinete

- a) Funcionamiento físico-acústico del clarinete. Parciales armónicos. Registros.
- b) La embocadura y el tracto vocal. Su relación con el sonido y la afinación en el clarinete.
- c) Técnicas monofónicas. Relación entre aire y sonido puro. Dinámicas. Técnicas percusivas.
- d) Sonidos multifónicos. Armónicos. Tipos de multifónicos. Tocar y cantar.

Núcleo II. El violonchelo

- a) El arco como productor de sonido. El mecanismo de frotación y sus variables como recurso de modulación tímbrica. El arco como modulador del sonido.
- b) Mecánica básica de la mano izquierda. Posibilidades de digitación y su relación con conceptos interpretativos. Armónicos naturales y artificiales.
- c) La problemática de la afinación y los intervalos puros.
- d) El uso moderno de los instrumentos de cuerda. Problemáticas propias de la escritura y su relación con el resultado sonoro

Núcleo III. El piano

a) Partes constitutivas. Diferencias observables en los distintos modelos de instrumento: su repercusión en la ejecución de acciones. Variables a considerar al momento de componer.

b) Técnica tradicional para la obtención de sonoridades no convencionales. Ejemplificación y escritura.

c) Técnicas extendidas más utilizadas. Producción del sonido. Accesorios. Ejemplificación y escritura.

d) El gesto físico instrumental vs. el gesto físico expresivo en la interpretación. Análisis biomecánico de las posturas anatómicas a adoptar por los intérpretes.

Núcleo IV. Lectura

a) Lectura de las obras presentadas.

b) Valoración y comentario de las estrategias de escritura

c) Señalamiento de eventuales correcciones a realizar para posteriores ensayos

d) La relación del compositor con el intérprete.

Núcleo V. El ensayo

a) Técnicas de ensayo en grupo. La escucha al otro. La percepción de una realidad sonora a la que es imperioso adaptarse.

b) Distintos vectores de adaptación: afinación, tempo, exactitud rítmica, matices.

c) Estrategias de ajuste y armado de la obra. Marcas y señales propias de la dinámica de ensayo

d) Valoración de las correcciones realizadas en la lectura

e) Trabajar las sonoridades y equilibrios necesarios para una escucha integral en la sala de conciertos

f) La interpretación: filtro y relectura de una obra.

Núcleo VI. Concierto con las obras producidas

a) Interpretación de la obra en concierto

Bibliografía básica

Devoto, Martín. *La sucesión de Farey y los armónicos lejanos del violoncello*. En VOXes N° 2, UNLA, Lanús, agosto de 2010.

Franciosi, Marcos. *Natuur*. Buenos Aires, el autor, 2024.

García, Andrea. *Análisis biomecánica de técnicas extendidas en el piano*. Valencia, Esmar.

Montoya, Indira y Luján, Lucas. *Nadie canta*. Córdoba, los autores, 2024.

Rehfeldt, Phillip. *New Directions for Clarinet*. University of California Press, Los Angeles, EE.UU., 1994

Spinelli, Eduardo. *Multifónicos en el clarinete. Un estudio comparativo* En Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" N°24, UCA, Buenos Aires, 2010.