

FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Conducción de orquesta
Código de la asignatura	33035 - MUS
Periodo Académico	202320
Nrc	11193
Grupo	001
Programas/Semestres	MUS 08
Intensidad horaria	3
Intensidad Semanal	3
Créditos	3
Docente(s)	Andrés Eduardo Rodríguez Erazo, Mayra Alejandra Franco

Introducción o presentación general del curso

Cuando hablamos de formación musical desde una perspectiva humanista, constructivista, progresista, innovadora y contextualizada, se espera que los conocimientos en lo musical, en lo tecnológico y en lo comunicacional fortalezcan diferentes competencias necesarias para realizar un desempeño eficaz en el mundo musical. Este curso orienta la formación de competencias para la estructuración de un perfil profesional que logre adaptarse a cualquier reto o circunstancia, y que sea capaz de responder a diferentes necesidades del mundo contemporáneo. La mayoría de músicos que inician procesos formativos lo hacen a partir de una dimensión individual representada en la figura del músico solista. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se llega necesariamente a una dimensión colectiva en la cual se ponen en práctica los frutos de esa formación individual, esta vez en relación con el otro y con diferentes objetivos de naturaleza grupal. En ese sentido, todo músico ha tenido o tendrá que integrar en algún momento de su trayectoria, algún tipo de ensamble musical, compartir su talento y conocimientos con otros y para otros. Por otra parte, la realidad de nuestros contextos sociales y culturales cercanos, nos presenta un panorama retador en el cual debemos asumir de manera consciente o inconsciente una serie de roles y responsabilidades que van mucho más allá del conocimiento musical o de nuestro nivel como instrumentistas. Si juntamos un grupo de personas con grandes capacidades y habilidades musicales en un mismo espacio, sin una idea clara del por qué y para qué están allí, cualquier cosa o nada, puede pasar. Por naturaleza, el ser humano en sociedad puede asumir dos posiciones: Dirigir o ser dirigido. En este momento, es nuestro objetivo dedicar las siguientes unidades al desarrollo de las competencias que un profesional de la música debe demostrar para asumir la dirección de un ensamble musical con eficacia.

Formación en competencias

FCH - El egresado estará en capacidad de valorar un problema ético propio de su campo de formación, respetando las diferentes exigencias éticas y políticas de su profesión, y considerando las implicaciones de las decisiones tomadas frente al problema.

CT-UC3 Pensamiento crítico.

MUS-C5 - Comunicar, de manera creativa, discursos o ideas propios de la música moderna popular, con y sin instrumento.

MUS-C7 - Gestionar proyectos para la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido musical, de manera sistemática y teniendo en cuenta las particularidades de la industria musical.

MUS-C7-1. Formular proyectos musicales de manera pertinente y sistematizada.

MUS-C7-2. Ejecutar, de manera colaborativa y efectiva, cada uno de los procesos básicos para la implementación de proyectos musicales.

Objetivo general de aprendizaje

Dirigir ensambles musicales de diferente naturaleza (Vocales, instrumentales o mixtos)

promoviendo la gestión de recursos humanos y tecnológicos para el alcance efectivo de un
objetivo musical común.

Objetivos terminales - Resultados de aprendizajes

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
Aplicar habilidades musicales, comunicativas, intelectuales, expresivas e interpretativas.	CT-UC3 Pensamiento crítico.	CT-UC3 Actúa coherentemente en relación con el grupo humano que dirige manteniendo una actitud propositiva, respetuosa, crítica y contextualizada que le permite tomar decisiones y encontrar soluciones pertinentes a situaciones propias del trabajo en equipo.
Construir e implementar una estrategia clara que le permita dirigir ensambles musicales con criterio	MUS-C5 Comunicar, de manera creativa, discursos o ideas propios de la música moderna popular, con y sin instrumento.	MUS-C5-3. Expresa de manera clara y fluida, las ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta el contexto de la dirección musical y los recursos tecnológicos disponibles. US-C53.1 Interpreta repertorio mediante el uso eficaz de herramientas tecnológicas MUS-C5-3.2 Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical.

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
Actuar coherentemente en relación con el grupo humano que dirige manteniendo una actitud propositiva	MUS-C7 Gestionar proyectos para la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido musical, de manera sistemática y teniendo en cuenta las particularidades de la industria musical. MUS-C7-1. Formular proyectos musicales de manera pertinente y sistematizada. MUS-C7-2. Ejecutar, de manera colaborativa y efectiva, cada uno de los procesos básicos para la implementación de proyectos musicales.	MUS-C7-1. Formula un proyecto de dirección musical factible y pertinente, de manera sistematizada, ética y con criterios de calidad. US-C7-1.2 Indaga las características de proyectos de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-1.2 Diseña un proyecto de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-1.3 Realiza un plan de trabajo que haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles.
Identificar las principales características humanas, musicales y profesionales que definen el perfil	FCH El egresado estará en capacidad de valorar un problema ético propio de su campo de formación, respetando las diferentes exigencias éticas y políticas de su profesión, y considerando las implicaciones de las decisiones tomadas frente al problema. FDCS- 2.1 Caracteriza las particularidades de la dimensión humana que subyacen al trabajo musical en conjunto, reflexionando sobre los tipos de relaciones interpersonales, las necesidades físicas y emocionales de los actores involucrados en el desarrollo del trabajo grupal. FDCS- 2.2 Actuar desde una posición ética y reflexiva frente a las situaciones propias de la dirección de ensambles frente al manejo de recursos humanos, físicos y tecnológicos en el contexto profesional.	FCH- 2.1 Caracteriza las particularidades de la dimensión humana que subyacen al trabajo musical en conjunto, reflexionando sobre los tipos de relaciones interpersonales, las necesidades físicas y emocionales de los actores involucrados en el desarrollo del trabajo grupal. FCH- 2.2 Actuar desde una posición ética y reflexiva frente a las situaciones propias de la dirección de ensambles frente al manejo de recursos humanos, físicos y tecnológicos en el contexto profesional.

Unidades de aprendizaje

UNIDAD 1. Flores o tomates.

Objetivos específicos

1. Caracterizar la figura del director de un ensamble musical y reflexionar de manera crítica acerca de su responsabilidad en el desarrollo de un determinado proyecto musical.

2. Explicar la importancia que tiene el desarrollo de competencias comunicativas en el

desempeño de un director de ensambles musicales y de las relaciones interpersonales que construyen un ambiente de trabajo musical.

3. Construir las estrategias precisas que permitan expresar de manera clara y fluida ideas, discursos musicales, argumentos y puntos de vista de acuerdo a necesidades puntuales, contextos específicos y recursos disponibles.

4. Reconocer las principales representaciones del lenguaje gestual clásico que un director musical incorpora al momento de realizar su interpretación musical a través de su instrumento, el ensamble.

UNIDAD 2. El oído que todo lo escucha y actúa frente a lo escuchado

Objetivos específicos

1. Reconocer con claridad de manera gráfica y auditiva, los principales elementos presentes en todo discurso musical.

2. Comprender las relaciones que se desarrollan entre los elementos musicales al momento de su ejecución, analizando cómo a través de la mediación de un director, pueden producirse diferentes tipos de interpretaciones con resultados sonoros y expresivos igualmente diferentes y únicos.

3. Actuar directamente sobre los elementos musicales escuchados al asumir el rol de director de un ensamble, tomando las decisiones pertinentes que permitan realizar los ajustes necesarios que den soluciones apropiadas para lograr el propósito deseado.

UNIDAD 3. El director que sabe lo que quiere, sabe qué hacer para lograrlo y ejecuta la acción.

Objetivos específicos

1. Diseñar y representar de manera gráfica un plan de acción lógico y organizado en el cual se evidencien tres momentos clave en la dirección musical de una obra seleccionada; Planeación, ejecución y evaluación, alineados con el propósito musical que un ensamble dirigido pretenda alcanzar.
2. Tomar las acciones pertinentes que permitan alinear la expresión sonora del ensamble que se dirige, con la intención interpretativa real del director, de una manera justa y precisa, de acuerdo a una necesidad específica o un propósito definido.

UNIDAD 4. El director integral, más allá de la batuta.

Objetivos específicos

1. Determinar los elementos fundamentales que permiten catalogar como prioridad un asunto particular al momento de tomar decisiones que potencialmente afecten el desarrollo del proyecto ensamble en determinados contextos.
2. Reconocer los diferentes roles que debe asumir un director musical cuando está al frente de un ensamble, reflexionando sobre las competencias que de manera autónoma debe potenciar para dar solución pertinente a situaciones problema propias del desarrollo de proyectos musicales.

3. Reconocer las particularidades de la dimensión humana que subyacen al trabajo musical en conjunto, reflexionando sobre los tipos de relaciones interpersonales, las necesidades físicas y emocionales que los integrantes pueden experimentar en el desarrollo del trabajo grupal.

Unidad 5. Gestión cultural y de proyectos.

Objetivos específicos

1. Establecer las estrategias necesarias para gestionar de manera eficaz, proyectos artísticos que representen oportunidades de acción para implementar de manera práctica lo planificado en un proyecto/ ensamble musical.
2. Establecer estratégicamente las acciones necesarias que posibiliten la transformación de un ensamble musical en un verdadero proyecto artístico que sea perdurable, estable y auto sostenible en el tiempo.
3. Reconocer las diferentes oportunidades de acción que ofrece el sistema cultural a nivel nacional e internacional, a través de diferentes instituciones de carácter público o privado, para mantener una actividad permanente del ensamble musical y proyectar una merecida consecución de logros, reconocimientos y estímulos.

Unidad 6. El director en la práctica.

Objetivos específicos

1. integrar de manera eficaz los elementos correspondientes a las cuatro dimensiones que representan el perfil profesional de un director de ensambles, en una experiencia práctica y

vivencial.

DE FORMACIÓN DE VALORES Y COMPETENCIAS

FDCS- 2.1

A través de este curso el estudiante deberá caracterizar las particularidades de la dimensión humana que subyacen al trabajo musical en conjunto, las diferentes circunstancias del trabajo colaborativo le llevarán a reflexionar sobre los tipos de relaciones interpersonales, las necesidades físicas y emocionales que viven los actores involucrados en el desarrollo del proyecto de dirección.

FDCS- 2.2

En distintos momentos del curso el estudiante deberá actuar desde una posición ética y reflexiva frente a las situaciones propias de la dirección de ensambles, toda vez que, se enfrentará al manejo de recursos humanos, físicos y tecnológicos propios de un contexto profesional

CT-UC3 Pensamiento crítico

El desarrollo del proyecto de dirección musical propicia en el estudiante oportunidades para fortalecer y demostrar su grado de coherencia en relación con el grupo humano que dirige. El curso propone mantener una actitud propositiva, respetuosa, crítica y contextualizada para tomar decisiones y encontrar soluciones pertinentes a situaciones propias del trabajo en equipo.

Interpretación de una obra musical: A través del ejercicio de montaje de ensamble se demuestra la capacidad para leer y analizar partituras musicales, comprender su contenido y ejecutarlo en su instrumento (ensamble), poniendo en práctica conceptos fundamentales como: respeto por los estilos, la intención del autor y/o compositor, cumplir con una necesidad específica en diferentes contextos y participar en un ensamble musical con su instrumento de manera efectiva.

Capacidad investigativa: Competencia de realizar procesos de indagación y análisis de información con base en diferentes fuentes acerca de los fundamentos conceptuales y teóricos que subyacen de una temática específica. Toda vez que el proyecto exige un proceso de indagación para la conceptualización de la obra a dirigir.

Expresión: Competencia para dar cuenta de sus propias ideas en diálogo con los propósitos, los contextos que subyacen en las situaciones comunicativas y las estrategias efectivas para la comunicación.

Comunicación creativa y asertiva: Capacidad de interpretar situaciones comunicativas y expresar sus propias ideas por medio de su instrumento musical, a partir del reconocimiento del propósito comunicativo, del análisis de los contextos y sentidos, y la adecuación de estrategias comunicativas.

Trabajo efectivo con otros:

a. Capacidad para realizar una actividad profesional o de desempeño general en relación uno a uno o en un determinado grupo o dentro de una organización.

b. Capacidad para trabajar de manera autónoma en relación con otras personas/profesionales, de acuerdo a propósitos en común, estrategias de acción, diferentes tareas y perfiles distintos.

Metodologías de aprendizajes

La estrategia metodológica se desarrolla en un entorno presencial de aprendizaje en las instalaciones de la institución, con la posibilidad de realizar encuentros sincrónicos virtuales.

Se trabaja con la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en hibridación con Aula Invertida. Lo anterior se produce, toda vez que los estudiantes además del abordaje de la parte teórica, conceptual, instruccional y práctica de la dirección musical, deberán desarrollar una

estrategia de dirección musical y plasmarla en un documento que se construye a lo largo del semestre y que, a su vez, se convierte en un producto tangible en cada paso hasta el final del mismo.

Existe una primera etapa de exploración, instrucción y conceptualización en el entorno presencial y apoyada en los recursos dispuestos en la plataforma Intu, en la cual se encontrará el programa de curso distribuido y organizado en sus unidades y actividades correspondientes, para ser desarrolladas y preparadas en concordancia con los objetivos de aprendizaje planteados y en los tiempos estipulados. Los diferentes ensambles de cada proyecto de conducción tienen la posibilidad de ser conformados por los propios estudiantes del curso, estudiantes de otros semestres o incluso docentes del área de música de la Universidad.

Excluyendo la posibilidad de vincular personas ajenas a la institución a dichos ensambles. Si la naturaleza del proyecto lo exige, el director del ensamble (estudiante) deberá gestionar las autorizaciones correspondientes ante el director del curso y la oficina de multimedia.

para el ingreso a las instalaciones y uso de los recursos del edificio.

Por otra parte, dentro de las actividades del curso se contará con el apoyo de la Banda EMAVI para la práctica de dirección en el marco de un convenio de colaboración institucional. En ese mismo sentido en una de las unidades del curso se contará con la presencia un director invitado que apoyarán el desarrollo de dos unidades del curso.

Evaluación de aprendizajes

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Asistencia	Asistencia	25	1. Explicar la importancia que tiene el desarrollo de competencias comunicativas en el desempeño de un director de ensambles musicales y de las relaciones interpersonales que construyen un ambiente de trabajo musical. 2.Desarrollo de una estrategia precisa que permita expresar de manera clara y fluida ideas, discursos musicales, argumentos y puntos de vista de acuerdo a necesidades puntuales, contextos específicos y recursos disponibles. 3. Reconocer y utilizar las principales representaciones del lenguaje gestual clásico que un director musical incorpora al momento de realizar su interpretación musical a través de su instrumento, el ensamble.	FCH- 2.1 Caracteriza las particularidades de la dimensión humana que subyacen al trabajo musical en conjunto, reflexionando sobre los tipos de relaciones interpersonales, las necesidades físicas y emocionales de los actores involucrados en el desarrollo del trabajo grupal. FCH-2.2 Actuar desde una posición ética y reflexiva frente a las situaciones propias de la dirección de ensambles frente al manejo de recursos humanos, físicos y tecnológicos en el contexto profesional. CT-UC3 Actúa coherentemente en relación con el grupo humano que dirige manteniendo una actitud propositiva, respetuosa, crítica y contextualizada que le permite tomar decisiones y encontrar soluciones pertinentes a situaciones propias del trabajo en equipo. MUS-C7-2.1 Participa de manera efectiva con los equipos involucrados en los diferentes procesos con solvencia y obteniendo resultados que aportan para lograr el objetivo principal. MUS-C7-2.2 Gestiona soluciones pertinentes a los problemas que se presentan en ejercicio de dirección.

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
E.Proyecto	E.Proyecto	25	1. Identificar las principales características humanas, musicales y profesionales que definen el perfil de un director artístico y/o musical, capaz de orientar de manera adecuada y pertinente el trabajo de un grupo humano que se constituye como un ensamble, para conseguir un determinado objetivo. 2. Construir e implementar una estrategia clara que le permita dirigir ensambles musicales con criterios de calidad y respondiendo a diferentes contextos.	MUS-C5-3. Expresa de manera clara y fluida, las ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta el contexto de la dirección musical y los recursos tecnológicos disponibles. US-C5-1.2 Recreación - reinterpretación fragmentos musicales (ideas y/o discursos) a partir de la notación musical occidental. US-C7-1.2 Indaga las características de proyectos de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-1.2 Diseña un proyecto de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-1.3 Desarrolla un plan de trabajo (estrategia de dirección) haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles.
Entregas	Entregas	25	2. Aplicar habilidades musicales, comunicativas, intelectuales, expresivas e interpretativas para lograr el desarrollo de un proyecto musical en colectivo. 3. Construir e implementar una estrategia clara que le permita dirigir ensambles musicales con criterios de calidad y respondiendo a diferentes contextos.	MUS-C7-1.2 Diseña un proyecto de acuerdo a contextos y finalidades específicas. MUS-C7-1. Formula un proyecto de dirección musical factible y pertinente, de manera sistematizada, ética y con criterios de calidad.

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Muestra 1	Muestra 1	25	1. Aplicar habilidades musicales, comunicativas, intelectuales, expresivas e interpretativas para lograr el desarrollo de un proyecto musical en colectivo. . 2. Actuar coherentemente en relación con el grupo humano que dirige manteniendo una actitud propositiva, respetuosa, crítica y contextualizada que permita encontrar soluciones pertinentes a situaciones propias del trabajo en equipo.	MUS-C5-3. Expresa de manera clara y fluida, las ideas o discursos musicales, teniendo en cuenta el contexto de la dirección musical y los recursos tecnológicos disponibles. US-C53.1 Interpreta repertorio mediante el uso eficaz de herramientas tecnológicas MUS-C5-3.2 Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical MUS-C7-2.1 Participa de manera efectiva con los equipos involucrados en los diferentes procesos con solvencia y obteniendo resultados que aportan para lograr el objetivo principal. MUS-C7-2.2 Gestiona soluciones pertinentes a los problemas que se presentan en ejercicio de dirección.

Recursos de apoyo

Texto de apoyo para el aprendizaje de la dirección de orquesta

Navarro L. (2015) Vademécum del director de Orquesta del siglo XXI. Escuela de Dirección de Orquesta y Banda. Técnica NeuroDirectorial 3.0., Edición Vademécum del Director de Orquesta del Siglo XXI: "Maestro Navarro Lara" www.musicum.net, ISBN: ISBN-13: 978- 151932568 ISBN-13: 978-1519325686

https://banner9.icesi.edu.co/ic_contenidos_pdf/adjuntos/202220/202220_11371_14685.pdf V

LORENZO MRGARITA (2017). EI APRENDIZAJE DE LA GESTUALIDAD EN DIRECCIÓN DE ORQUESTA MEDIANTE LA AUTOOBSERVACIÓN, Edición EI APRENDIZAJE DE LA GESTUALIDAD EN DIRECCIÓN DE ORQUESTA MEDIANTE LA AUTOOBSERVACIÓN (AUTO Y HETERO, Universidad del País Vasco, ISBN: (cc)2017 MARGARITA LORENZO DE REIZABAL (cc by-nc-sa 4.0)