

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA REDUCCIÓN DE PARTITURAS

Profesor: Juan Carlos Ortega Valverde

Número de Créditos: 4'5

INTRODUCCIÓN:

Esta asignatura pertenece a las especialidades de Composición y Dirección de Coro y se imparte en el cuarto curso del Grado Superior. Tiene como finalidad capacitar al alumno para la reducción escrita y al teclado de partituras para distintas agrupaciones vocales o instrumentales: Coro, Cuarteto de cuerda, Grupo Instrumental, Orquesta de cámara y Orquesta Sinfónica. Es una disciplina en este sentido de utilidad ampliamente reconocida para la formación de Directores y Compositores en todos los Conservatorios Superiores europeos.

OBJETIVOS:

Adquirir los conocimientos necesarios sobre el coro y la Orquesta (instrumentos, función, efectos, sonoridad, etc...) para realizar la reducción escrita para piano de una obra compuesta para un grupo vocal o instrumental, desde el coro hasta la Orquesta sinfónica, pasando por el Cuarteto de cuerda, Conjuntos de cámara, etc...

ortegavalverde El alumno debe conseguir una versión lo más fiel posible del sonido que el coro o la orquesta producen por sí mismos. Esta habilidad le será muy útil en el futuro a la hora de preparar un ensayo o componer una obra con un coro u orquesta. El piano siempre ha sido considerado como un gran aliado de los directores y compositores, dada la escasa disponibilidad de horas de ensayo con los coros o orquestas que tenían.

El futuro compositor o director de coro puede beneficiarse en gran medida de esta destreza para traducir a un lenguaje pianístico las partituras pensadas para coro u orquesta, del mismo modo que la práctica de la orquestación de partituras pensadas para piano le exigirá un profundo conocimiento de las posibilidades de la orquesta o del sonido que quiere conseguir con el coro. En este sentido, el análisis y ejecución de transcripciones pianísticas de grandes autores le será muy útil, en cuanto le mostrará el camino desde la obra pensada para piano hacia su orquestación. Grandes compositores como Ravel, Debussy, Falla, Turina, por citar solo algunos, eran a su vez excelentes pianistas que nos legaron excelentes transcripciones de obras propias y ajenas.

CONTENIDOS:

En primer lugar, el alumno debe poseer los conocimientos suficientes sobre la orquesta y el coro antes de poder traducir al piano lo que refleja la partitura. Por este motivo se dedicará un tiempo durante las clases a los diversos instrumentos de la orquesta, haciendo especial hincapié en los diversos instrumentos transpositores. Igualmente útil será el conocimiento del bajo cifrado a la hora de acometer partituras complejas o del período barroco, por lo que, aunque es materia de estudio en asignaturas anteriores, se efectuará un breve repaso. Es de especial importancia que el alumno tenga en cuenta lo que quiere conseguir con el piano, por ello se dedicará un tiempo en cada clase a la audición de grabaciones de las obras que se van a reducir a continuación.

Otra práctica a seguir en clase consistirá en interpretar las reducciones al piano que diversos compositores han hecho de sus propias obras orquestales, comparándolas a continuación con las de los propios alumnos, y escuchar grabaciones. De esta forma se irá avanzando en el dominio de la reducción, intentado siempre encontrar el contenido esencial de la partitura.

El programa de aquellos alumnos que cursen la especialidad de dirección coral hará mayor insistencia en el repertorio coral y sinfónico coral.

De acuerdo con los objetivos propuestos, la temporalización de los contenidos se desarrollará de la siguiente forma:

PRIMER CUATRIMESTRE:

A) Reducción al piano de obras corales:

1. Teoría sobre la reducción al piano de la partitura de Coro. Voces que forman el coro, particularidades de la escritura coral, distribución de las voces, sistemas de reducción.
2. Reducción al piano de obras corales a 3, 4, 5 o más voces de diversos autores. Los Corales de Juan Sebastián Bach.

B) El Cuarteto de Cuerda:

1. Teoría sobre la reducción al piano de Cuartetos de cuerda.
2. Reducción de cuartetos de cuerda de Haydn, Mozart o Beethoven.

C) La Orquesta:

1. Teoría sobre la reducción pianística de la partitura de Orquesta:
La orquesta. Instrumentos que la forman. Instrumentos transpositores. Función de los instrumentos en la Orquesta. Particularidades de escritura. Sonoridades y efectos. Formas y sistemas de reducción. Importancia del conocimiento del Bajo cifrado en la reducción. Reducción de dúos, tríos, etc... con y sin instrumentos transpositores, en distintas combinaciones.
2. Reducción al piano de obras del barroco (Concerto Grosso, suites, etc...).
3. Reducción al piano de un movimiento lento de una sinfonía clásica.
4. Interpretación de transcripciones para piano de sinfonías clásicas.

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

1. Reducción al piano (o a dos pianos) de conciertos para diversos instrumentos solistas y orquesta (conciertos de Mozart, Beethoven, etc...).
2. Reducción de movimientos o fragmentos de sinfonías románticas u otras formas compuestas para Orquesta. En el caso de los directores de coro: reducción al piano de obras sinfónico-corales y partituras de ópera.
3. Reducción al piano de obras españolas escritas para orquesta (Falla, Turina, etc...)
4. Reducción al piano de obras orquestales impresionistas.
5. Reducción al piano de obras del siglo XX.

CRITERIOS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

1. Reducción al piano de obras escritas para Coro tras su estudio en casa.
2. Reducción al piano a primera vista de obras escritas para Coro.
3. Reducción escrita de un Cuarteto de Cuerda.
4. Reducción al piano de una obra escrita para Cuarteto de Cuerda tras su estudio en casa.
5. Reducción al piano a primera vista de obras escritas para Cuarteto de cuerda.
6. Reducción escrita de diversas obras en distintos estilos de obras escritas para Orquesta.
7. Reducción al piano de obras escritas para Orquesta tras su estudio en casa.
8. Reducción al piano a primera vista de obras escritas para Orquesta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Al tratarse de una asignatura en la que el profesor tiene un control total e individualizado sobre todo el proceso de aprendizaje, los criterios sobre el proceso de calificación estarán basados fundamentalmente en el seguimiento personalizado de cada alumno, en cuanto al trabajo realizado en clase durante todo el curso, la asistencia, así como en su capacidad para asimilar de una manera práctica todos los contenidos del programa, pudiéndose realizar un examen o control al final de cada cuatrimestre. En el caso de los alumnos no pianistas, se evaluará el trabajo escrito y su corrección posterior según las indicaciones dadas en clase, entregándose al final de cada cuatrimestre los trabajos revisados para su calificación.

En aquellos casos en que el alumno no puede ser evaluado, por no haber demostrado en clase la superación de todos los objetivos y contenidos del programa, este se verá obligado a realizar un examen final en cualquier de las convocatorias oficiales (febrero, junio o Septiembre) con los contenidos expuestos en el capítulo anterior.

BIBLIOGRAFÍA:

R.O. Morris & Howard Ferguson: "Preparatory Exercises in Score Reading" Ed. Oxford University Press.

R.A.Melcher & W.F.Warch: "Music for Score reading". Ed. Prentice Hall (New Jersey).

H.Creuzburg: "La reducción de la Partitura al piano". 4 volúmenes. Ed. Schott's Söhne
Obras corales de diversos autores, estilos y épocas.

Cuartetos de cuerda de diversos autores, estilos y épocas.

Obras de orquesta de diversos autores, estilos y épocas.

Hugo Riemann: "Reducción al piano de la partitura de orquesta" Ed. Idea Books..

Enrique Jordá: "El director de orquesta ante la partitura".

Rimsky Korsakov: "Principios de orquestación".