

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
MÚSICA
PROYECTO DE GRADO
LEONARDO PALACIOS ORTEGA
12 DE DICIEMBRE DE 2016**

PROYECTO DE GRADO

El recital de grado de Leonardo Palacios consistirá en la interpretación de 3 obras orquestales de formato variado. Adicional al concierto presentará un documental de video sobre su tema de investigación: La creación del gesto para el director de orquesta.

1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN:

Objetivo:

Del recital: El montaje y presentación pública de un recital de orquesta para medir las habilidades y claridad gestual de su director musical. La música escogida contará con los contrastes suficientes para dar variedad musical y estilística a los intérpretes y asistentes al concierto.

Del documental: Plasmar en un video de 15 minutos un breve recorrido por las distintas formas y expresiones del gesto en distintas disciplinas de las artes como la danza, las artes plásticas, la música e incluso otras profesiones no relacionadas a las artes como lo son los controladores aéreos en los aeropuertos. El documental pretende sumergir al espectador en una serie de preguntas sobre el oficio del director de orquesta, las cuales a lo largo del cortometraje pretenden ser respondidas de una manera creativa y pedagógica.

Justificación:

Comentar y compartir desde el estudio de las obras escogidas y desde recursos bibliográficos enfocados a la técnica de dirección, el papel del director de la orquesta. Tomando como referente este montaje en particular como una experiencia de neta percepción personal de su director/gestor. Se realizará un documento audiovisual que servirá de referencia para estudiantes y profesionales en la dirección de orquesta, músicos de orquesta y gestores de proyectos universitarios y/o culturales.

2. EL CONCIERTO

El concierto se realizará en la facultad de artes de la Universidad Javeriana, sala Aula Múltiple.

Fecha: Diciembre 12 de 2016

Hora: 7:30pm

Repertorio:

Simple Symphony

Benjamin Britten (1913-1976)

Formato: Orquesta de cuerdas (violines, violas, violonchelos y contrabajos)

- I. Boisterous Bourée
- II. Playfull Pizzicato
- III. Sentimental Sarabande
- IV. Frolicsome Finale

Tiempo aprox: 20 minutos

Octet

Igor Stravinsky (1882-1971)

Formato: Octeto de vientos (Flauta, Clarinete, 2 fagotes, 2 trompetas y 2 trombones)

- I. Sinfonía
- II. Tema con variazioni
- III. Finale

Tiempo aproximado: 16 minutos

Sinfonía N°94 en Sol Mayor “Sopresa” (Hob.I:94)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Formato: Orquesta clásica (2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes, 2 cornos, 2 trompetas, timbales, violines, violas violonchelos y contrabajos)

- I. Adagio - Vivace Assai
- II. Andante
- III. Menuetto: Allegro molto
- IV. Finale: Allegro molto

Tiempo aproximado: 27 minutos

Tiempo aproximado total: 1 hora

Nota: entre obra y obra mientras el jefe de escena con el equipo de producción cambian el set de sillas y atriles se pasarán apartes del documental en la sala del concierto.

3. VIDEO DOCUMENTAL:

El documental cuenta con la siguiente estructura:

INTRODUCCIÓN:

- Imágenes de apoyo para introducir al espectador al tema central a tratar. El gesto y el repertorio.
- Presentación de Leonardo Palacios, autor y creador del documental.
- Presentación del proyecto: que, porque, como, cuando, para que.
- Imágenes de varios directores en acción. Reflexiones sobre las distintas opiniones expresadas por los autores de los libros sobre "Conducting Technique". Todo será dirigido hacia mi proceso personal y a mi opinión sobre que enseñanzas me ha dejado el ejercer el oficio, y como la observación y vivencia del mismo se ha visto afectado por mis estudios de maestría.

Se tratarán temas como:

1. “el director yo vs el director ellos”. Como fue la preparación del montaje desde el estudio personal del repertorio hasta los ensayos. Como fue la construcción de mi gesto para hacer posible este montaje, paralelo a la construcción del personaje en la actuación o la construcción de una coreografía (en este caso de brazos y manos)

2. Expresividad vs gestualidad: el monitoreo y control de la expresividad para lograr entonces claridad en la gestualidad
3. Construcción del gesto: hablar desde la conciencia, control y manejo del cuerpo para empoderar la batuta de cierta energía. Que movimientos son aliados y en pro del gesto, y cuales generan confusión o información errada o poco digerible.
4. La mente del director: cuando estoy al frente de la orquesta que pasa por mi mente. Solo la música? Qué estarán pensando los músicos sobre mi trabajo? Que tal si hubiera? Que tanta calma hay en mí? Porque no me miran? Porque solo me miran?

REPERTORIO:

En el video se hablará de cada obra por separado, dedicando un segmento a cada una de ellas, en el orden del concierto (Britten, Stravinsky, Haydn)

Para cada una de las obras habrá una introducción que incluye:

- Contexto general de la obra y del compositor enfocado a: cuando, como, porque y donde fue escrita.
- Con qué influencias cuenta la pieza y en qué momento de la carrera del compositor fue compuesta.

La preparación de la pieza:

Se escogerán fragmentos específicos de los movimientos, donde se muestre al director hablando de la sección y que pretende lograr en sus gesto con ella. Habrán imágenes: dirigiendo al espejo, tocando el piano, ensayando con la orquesta y en clase con el maestro Luis Guillermo Vicaria trabajando y comentando sobre la gestualidad que la obra requiere.

LA OFICINA DEL DIRECTOR:

La creación de un espacio novedoso y creativo para compartir con el espectador del documental distintas metodologías usadas para la asimilación y estudio profundo de cada una de las obras. En este set de grabación se incluirán actividades como:

- Secuencia de pancartas con la información general de cada una de las obras
- El octeto de cojines: actividad destinada para el Octeto de Stravinsky
- La orquesta de bombas de helio: actividad destinada para la sinfonía sorpresa de Haydn.

EL CÓDIGO INMORTAL:

Cierre del documental que pretende dejar un mensaje de inspiración y motivación para que todos los directores continúen difundiendo y manteniendo vivo su oficio y labor. En palabras textuales de la voz en off:

"El gesto del director, toda una tradición consignada en una batuta. Seiji Osawa quién inició este oficio a sus 27 años y hoy 54 años después sigue dirigiendo nos demuestra que los directores debemos ser los mensajeros de ese código inmortal. De un gesto generoso, vivo y eterno - por toda la vida y más."

Anexo documental en este cd-rom

Bibliografía

Libros sobre técnica de dirección:

- Swarowsky, Hans. Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Madrid. Real Music. 1989
- Ernst, Roy. Hunsberger, Donald. The art of conducting. Estados Unidos. McGraw-Hill, Inc. 1992
- Meier, Gustav. The score, the orchestra, and the conductor. Nueva York. Oxford University Press. 2009
- Green, Elizabeth. Gibson, Mark. The modern conductor. Estados Unidos. Pearson Education, Inc. 2004
- McElheran, Brock. Conducting technique. For beginners and professionals. Nueva York. Oxford University Press, Inc. 2004
- Rudolf, Max. The grammar of conducting. A comprehensive guide to baton technique and interpretation. Boston. Schirmer. 1995
- Seaman, Christopher. Inside conducting. Rochester. University of Rochester Press. 2013
- Galkin, Elliot. A History of orchestral conducting. In theory and practice. Nueva York. Pendragon press. 1988
- Liébert Georges. Ni Emperador ni rey, director de orquesta. Francia. Gallimard. 2000
- Green, Barry. Gallwey, Timothy. The Inner Game of music. Nueva York. Doubleday. 1986

Videos sobre técnica de dirección:

- Caillat Gerard, Knusen Sue, Smith Peter. The Art of Conducting: Great conductors from the past. Teldec Classics International USA. 1995
- Caillat Gerard, Smith Peter. The Art of Conducting: Legendary conductors of a golden era. Teldec Classics International USA. 1996
- Bernstein Leonard. Ominibus: The Art of Conducting. The Archive of American Television. USA. 1955

Benjamin Britten:

- McFarlane Oliver. Benjamin Britten on camera. Reino Unido. BBC4. 2013
- Walter White, Eric. Benjamin Britten. His life and operas. Gran Bretaña. Trinity Press. 1983
- Donington, Robert. Baroque music: Style and performance. A handbook. Estados Unidos. Norton and Company, Inc. 1982

Igor Stravinsky:

- Stravinsky, Igor. Nuevas crónicas de mi vida. Buenos Aires. López Perú. 1936.
- Stravinsky, Igor. Poetics of Music. In the form of six lessons. Estados Unidos. Harvard, University Press. 1970
- Stravinsky, Igor. Craft, Robert. Conversations with Igor Stravinsky. Londres. Faber Music Ltd. 1979
- Walter White, Eric. Stravinsky. A critical survey. Nueva York. Dover Publications, Inc. 1997.
- Gardner, Howard. Creating minds. An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi. Nueva York. Basic Books. 2011.

Joseph Haydn:

- Webster, James. Haydn's "Farewell" Symphony and the Idea of Classical Style. Cambridge. Cambridge University Press. 2004
- Sutcliffe, Dean. Haydn studies. Cambridge. Cambridge University Press. 1998
- José, Eduard. Casanovas, Josep. Cervelló, Jordi.. Haydn. España. Instituto Parramón Ediciones, S.A. 1982