

Talleres y Clases Magistrales para Compositores e Intérpretes en Flauta, Trompeta, Violín, Cello, Piano, y Conjuntos de Cámara a cargo de Valentín Garvie, Dúo Quizás, Lola Rubio y Elio Herrera

Carga horaria (entre 6 y 90 horas): 30

A cargo de: Valentin Garvie (Argentina), Rosario Castillo (Argentina), Julia Mann (Francia-Argentina),
Lola Rubio (Francia-Alemania), Elio Herrera (Venezuela-Alemania)

Coordinador: Vladimir Guicheff

Fecha tentativa de comienzo de cursos y/o actividades: 5 de septiembre

Fecha tentativa de finalización de cursos y/o actividades: 15 de octubre

Aprobación: Trabajo final individual (compositores), Trabajo final grupal (intérpretes)

Descripción del curso

Este curso se fundamenta en la experiencia profesional y las credenciales académicas de cinco músicos con distintos orígenes y trayectorias. Con dos pilares distintos y complementarios, uno orientado más a compositores y otro más a intérpretes, ofrece una oportunidad única de aprendizaje y desarrollo de conocimiento original, empírico y personal en el campo de la música.

El curso tiene como objetivo principal crear un espacio de aprendizaje colaborativo entre intérpretes y compositores, donde puedan enriquecerse mutuamente. Se busca proporcionar las condiciones adecuadas para que los participantes puedan experimentar y crear música de manera óptima, mientras se fomenta el intercambio internacional de conocimientos y experiencias, redundando en el enriquecimiento de la escena musical local.

Para lograr estos objetivos, se plantean varias metas específicas, como el desarrollo del conocimiento práctico en la escritura de música de cámara y la comprensión detallada de la producción sonora en flauta, trompeta, violín, cello y piano. Además, se busca observar y comprender desde la composición la gestualidad y el uso del cuerpo del intérprete, así como trabajar con los músicos en aspectos técnicos que les permitan una mayor expresividad con sus instrumentos.

La metodología del curso combina encuentros virtuales previos a las sesiones presenciales, talleres, clases magistrales y conciertos. Durante las sesiones presenciales, se abordan las músicas de los participantes compositores y se ofrecen clases magistrales de los instrumentos mencionados, impartidas por las y los docentes invitados. Además, se presentan conciertos de obras contemporáneas del siglo XXI para exponer los aspectos técnicos y teóricos discutidos.

Los contenidos del curso incluyen aspectos como la escritura idiomática en música de cámara, estrategias de notación, dinámicas de ensayo, y exploración de diferentes configuraciones escénicas

y su repercusión acústica. También se abordan temas específicos para cada tipo de instrumento en función de los intereses del Estudiantado.

Objetivos Generales

- Acercar a intérpretes y compositores de manera de aprender los unos de los otros
- Generar espacios de intercambio y reflexión entre compositores e intérpretes
- Brindar condiciones óptimas para la experimentación y creación musical
- Enriquecer la escena musical de la comunidad local a través del intercambio internacional de experiencias y saberes

Objetivos Específicos

- Desarrollar conocimiento empírico personal en la escritura de música de cámara.
- Facilitar a compositores la comprensión de los detalles de la producción sonora en flauta, trompeta, violín, cello y piano.
- Observar, por parte de las personas participantes desde la composición, la gestualidad y uso del cuerpo/esfuerzo del intérprete.
- Trabajar con las personas participantes desde la interpretación en aspectos técnicos que le faciliten una mayor gama expresiva con sus instrumentos.
- Proporcionar herramientas para la dinámica de ensayo y estudio de piezas musicales menos tradicionales.
- Explorar las posibilidades sonoras del instrumento de cada participante de forma libre.
- Acercarle a las y los participantes un repertorio contemporáneo menos conocido que amplíe el horizonte de lo posible e imaginable en la expresión artística.

Fundamentación de los objetivos

El conocimiento generado a través de la experiencia concreta es insustituible y probablemente el más importante. Este taller brinda justamente a compositores e intérpretes la oportunidad de cotejar sus diversas estrategias creativas e interpretativas con una realidad favorable. A saber, la de un proceso guiado por músicos de una diversa y rica variedad de trayectorias en distintas escenas del ámbito mundial.

En línea con otras actividades propuestas previamente desde esta Cátedra, este curso permitirá a músicos/as de nuestro medio (estudiantes, docentes, egresados/as y músicos/as con formación equivalente) trabajar directamente con intérpretes formados en prestigiosas instituciones académicas del mundo con una amplia y actualizada experiencia en la interpretación musical.

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.

Cabe destacar que todo el equipo Docente de este curso ha colaborado con Docentes de la Facultad de Artes en diversos proyectos artísticos, y varios de ellos con Estudiantes de la Facultad a través de distintas instancias del pasado entre cursos de EP y otras actividades organizadas por las Cátedras de Composición e Instrumentación.

Aclaración de orden práctico

La participación de la Profa. Lola Rubio y el Prof. Elio Herrera, residente en Alemania, está sujeta al apoyo del Goethe-Institut para costear sus pasajes de avión. Experiencias previas en la solicitud de estos fondos hacen pensar que tal apoyo es viable, no obstante, en caso de no contar con tal apoyo, este proyecto de curso cuenta con una versión reducida en cuanto a la integración del plantel docente, limitándose tan solo a los compañeros visitantes desde Argentina, o sea las Profesoras Rosario Castillo y Julia Mann, y el Prof. Valentín Garvie.

Metodología

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

Presencial (última semana):

- Talleres a dónde se aborden las músicas de las y los participantes compositores.
- Clases magistrales de flauta, trompeta, violín, cello y piano de temática libre en función del interés de las personas participantes.
- Conciertos de las y los docentes invitados de obras del siglo XXI que exponen los aspectos técnicos y teóricos expuestos.
- Concierto de cierre de la actividad con la presentación de la etapa del proceso creativo e interpretativo alcanzado al finalizar el curso

Contenidos a desarrollar

(Si bien se pretende que intérpretes y compositores recorran juntos los contenidos del curso, se muestran aquí en distintos focos separados aspectos de interés de unos y otros.)

Compositores

- Escritura idiomática en música de cámara
- Estrategias de notación
- Preparación de material de interpretación (partitura general, partes, etc)
- Dinámicas de ensayo
- Realizabilidad del imaginario sonoro
- Sonido y espacialidad: distintas configuraciones escénicas y su repercusión acústica
- Búsqueda de alternativas en base empírica
- Aspectos relevantes de la técnica instrumental tradicional y contemporánea al servicio de un lenguaje personal. Instrumentos: flauta, trompeta, violín, cello y piano.

Conjuntos de cámara

- Herramientas para el desarrollo de competencias específicas para tocar en pequeñas y medianas formaciones
- Interacción musical sin la presencia de un director, ajustar la rítmica al conjunto, evaluar balances y planos sonoros, y adaptar la presencia musical según las necesidades interpretativas.
- Criterios interpretativos en la música contemporánea
- Técnicas instrumentales modernas
- Herramientas para la contextualización de obras musicales

Trompetistas

- Práctica de trompetas en grupo: ejercicios y repertorio.
- Repertorio Barroco: trompeta natural (registro, características, afinación natural). Teoría de los afectos: tonos predominantes (Do y Re mayor). Repertorio de diferentes países: Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Obras religiosas y seculares de JS Bach, y sus desafíos. Variedades de articulación en el barroco. Uso de la trompeta piccolo en LA y Si bemol para abordar el repertorio.
- Clasicismo: "Klappentrompete". Conciertos de Haydn y Hummel. Elegancia en el fraseo. Homogeneidad del sonido.
- Romanticismo: auge de la corneta y trompeta a pistón. Virtuosismo y desarrollo de los instrumentos. Contrapunto lineal. Popularidad de los bronce y factores sociológicos. Canciones y arias populares en forma de Tema y variaciones.
- Modernidad: extremos y recursos en la trompeta en la obra orquestal de R Strauss y G Mahler. Las sordinas. Auge del Jazz y sus contribuciones. Influencia de Louis Armstrong. Diferentes efectos y técnicas extendidas.
- Improvisación: improvisación grupal. Exploración más allá de los métodos tradicionales. Utilización de parámetros musicales para crear lenguaje. Búsqueda de texturas diferenciadas

y recursos rítmicos. Improvisación sobre loops o claves. Sensación de cadencia rítmica y disociación. Promoción de soltura física y relajación.

- Técnicas extendidas: multifónicos, sonidos soplados, clicks, frulatto, bisbigliando, trémolos, trinos, respiración circular, producción de microtonos, etc.

Cuerdistas

- (de haber interés por parte del Estudiantado) Una mirada nueva hacia aspectos cotidianos de la interpretación: proyección de sonido, buen punto de contacto al momento de ejecutar, agilidad de mano izquierda, balance del cuerpo a la hora de ejecutar el instrumento, diferentes vibratos y su uso, manejo del arco, control en los cambios de posición, afinación, elección de la digitación a usar en una determinada obra, pro y contra, postura para tomar el arco y el violoncello
- Nuevo hace 100 años: armónicos naturales, armónicos artificiales, diversos puntos de contacto del arco, etc.
- Un poco más acá: sobrepresión de arco, sonidos percusivos, diversidad de tipos de pizzicati, subarmónicos, microafinación
- Correlato técnico de símbolos no convencionales en la escritura moderna
- Preparación del instrumento con recursos externos (pinzas de ropa, corcho entre las cuerdas, cintas de VHS atadas a las cuerdas, agujas de tejer entre las cuerdas, entre otros.
- Scordatura

Flauta

- Técnicas extendidas, instrucción técnica para su interpretación: armónicos naturales, digitaciones alternativas, escalas en cuartos de tono, glissandos, multifónicos, diversas articulaciones, sonido percusivos, portamentos, whisper tones y sonidos residuales, Jet whistles, cantar y tocar simultáneamente.

Bibliografía básica

Dadas las características del curso - muy apoyado en los intereses y prácticas de cada participante - y a la amplitud del público objetivo al que se dirige, la bibliografía básica sugerida se ajustará a las necesidades que surjan en los distintos proyectos.

Variando desde aspectos técnicos específicos de los instrumentos a reflexiones estéticas en torno a la creación, se recomendarán manuales, libros, composiciones y material disponible en línea.