

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 2024-2025

ASIGNATURA	Instrumentación y orquestación
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Composición e instrumentación
DEPARTAMENTO	Proyectos instrumentales y composición
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Composición y dirección
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	1º de dirección, 1º, 2º, 3º y 4º de composición
REQUISITOS PREVIOS	Ninguno

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	I-II	III-IV	V-VI	VII-VII
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		6	6	6	6
HORARIO LECTIVO SEMANAL		2h	2h	2h	2h
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		90h	90h	90h	90h
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		26h	26h	26h	26h
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		4h	4h	4h	4h
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		60h	60h	60h	60h
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN		Septiembre-Febrero / Febrero-Junio			

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

Esta asignatura proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para el conocimiento y la aplicación práctica de las técnicas instrumentales empleadas a lo largo de la historia, incluyendo tanto el ámbito de solistas como de agrupaciones, así como las características de estas últimas. En consecuencia, posee contenidos específicos para las especialidades de composición y dirección, fundamentales para el desarrollo adecuado de los conocimientos y habilidades, tanto analíticas como técnicas, relacionados con las distintas épocas y empleados para la composición, interpretación y dirección instrumental. Se complementa con las asignaturas: Composición, Técnicas de composición, Dirección de coro y Dirección de orquesta, entre otras.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

1. Capacitar para la creación de obras musicales técnicamente correctas desde el punto de vista instrumental y orquestal.
2. Adquirir la capacidad necesaria para la creación de obras musicales adecuadas al estilo.
3. Adquirir y desarrollar un pensamiento crítico que permita fundamentar y desarrollar los propios criterios compositivos.
4. Elaborar y explicar planteamientos técnico-estéticos a partir de ideas propias o reflexiones de autores de referencia.
5. Adquirir la capacidad oratoria necesaria para la defensa pública de sus propios trabajos y/o de cualquier tema relacionado con la especialidad.
6. Dotar al alumnado de un conocimiento del repertorio orquestal fundamental para su desarrollo profesional y personal.

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16, CT-17.	CG-1, CG-3, CG-4, CG-22, CG-23, CG-27	CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CG)

CG-1.- Estudio y análisis de obras, autores y lenguajes compositivos diversos de obras de repertorio hasta la actualidad.

CG-2.- Conocimiento de las técnicas compositivas fundamentales y de los distintos sistemas de notación.

CG-3.- Conocimiento de las características y posibilidades técnicas y expresivas de los instrumentos y de las resultantes derivadas de las distintas agrupaciones.

Contenidos Específicos I (CEI)

CEI-1.- La voz: tipos y características. La composición coral: características y evolución a lo largo de la historia.

CEI-2.- Los instrumentos de cuerda frotada. Principales características y técnicas de composición a solo, en agrupaciones camerísticas homogéneas y en orquesta de cuerda.

CEI-3.- Los instrumentos de viento madera. Principales características y técnicas de composición a solo y en agrupaciones camerísticas.

Contenidos Específicos II (CEII)

CEII-1.- Los instrumentos de viento metal. Principales características y técnicas de composición a solo y en agrupaciones camerísticas.

CEII-2.- El quinteto de viento. Principales características y posibilidades compositivas.

CEII-3.- La música de cámara heterogénea.

CEII-4.- Introducción a la música orquestal. Investigación de las posibilidades técnicas y tímbricas de la orquesta en sus primeros estadios.

Contenidos Específicos III (CEIII)

CEIII-1.- La composición para grupos instrumentales de timbres homogéneos. Limitaciones y nuevos horizontes.

CEIII-2.- La música de cámara en el Romanticismo y su vinculación con la música orquestal.

Contenidos Específicos IV (CEIV)

CEIV-1.- La orquesta en el Romanticismo. Principales características y técnicas de composición.

CEIV-2.- Las técnicas avanzadas y su aplicación al entorno orquestal en los primeros años del siglo XX.

Contenidos Específicos V (CEV)

CEV-1.- La música de cámara en el S. XX. Características técnicas y nueva concepción tímbrica.

CEV-2.- La orquesta de viento y la banda sinfónica. Principales características y diferencias.

CEV-3.- La orquesta moderna a 2 y a 3. Principales características y recursos tímbricos.

Contenidos Específicos VI (CEVI)

CEVI-1.- La nueva escritura vocal-instrumental. Técnicas compositivas y de distribución tímbrica en composiciones orquestales con cantantes.

CEVI-2.- La composición sinfónico-coral. Principales características y posibilidades tímbricas y técnicas.

Contenidos Específicos VII (CEVII)

CEVII-1.- Los modelos texturales de origen armónico y espectral.

CEVII-2.- Las técnicas instrumentales avanzadas en el ámbito camerístico y orquestal a partir de la segunda mitad del S. XX.

CEVII-3.- Modelos y usos vocales avanzados.

Contenidos Específicos VIII (CEVIII)

CEVIII-1.- La orquesta con la incorporación de la electrónica.

CEVIII-2.- Las técnicas instrumentales y vocales de la nueva ópera.

CEVIII-3.- Las técnicas extendidas en el ámbito orquestal.

METODOLOGÍA

A lo largo de cada uno de los cuatro cursos de la presente asignatura se realizará un estudio de las obras más significativas de los distintos periodos históricos, haciendo hincapié en las características instrumentales y de organización tímbrica presentes en cada una de ellas. Se examinarán el funcionamiento y las características compositivas a lo largo de la historia, así como la escritura y notación. Esto se realizará de manera paralela al conocimiento de la evolución histórica y al trabajo práctico de instrumentación de fragmentos, piezas y/u obras a lo largo de la asignatura.

Las clases, aunque son colectivas en lo que concierne al estudio de la orquestación histórica, técnica instrumental, etc., tienen un tiempo de dedicación semanal individual mínimo por parte del alumnado para garantizar una atención adecuada a su progreso. Este tiempo puede ser compartido, si se considera necesario, con el estudio de la composición, la cual es, además, complementaria.

También es aconsejable realizar trabajos de campo con especialistas instrumentales de las diversas áreas, para así conocer de primera mano las técnicas y procedimientos de trabajo empleados en los distintos instrumentos, el estado actual de su evolución técnica y las principales propuestas artísticas asociadas.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)	C. Calificación
CEva-1.- Conocer con corrección las técnicas instrumentales empleadas desde la aparición de la orquesta barroca hasta nuestros días.	10 %
CEva-2.- Conocer la técnica particular de los instrumentos, tanto antiguos como modernos.	10 %
CEva-3.- Aplicar prácticas de la combinación instrumental, tanto en la música de cámara como en la de orquesta.	60 %
CEva-4.- Estudiar el desarrollo cronológico y analítico de la orquestación histórica.	10 %
CEva-5.- Estudiar la evolución de los instrumentos, con especial atención a las nuevas técnicas contemporáneas.	10 %

Para la calificación de cada uno de los criterios se seguirá un proceso de evaluación continua a través del cual se determinará el grado de adquisición de cada una de las competencias a ellos vinculadas. Dado que los contenidos son, sobre todo, en los cursos más bajos, más independientes, la calificación del CEva-3.- se obtendrá a través de una media aritmética ponderada de los trabajos y ejercicios presentados a lo largo del curso. Dicha ponderación quedará determinada en función de la carga lectiva en cada curso, quedando supeditada a la evolución del curso. La no presentación en tiempo y forma de alguno o todos los trabajos del curso conllevará una calificación de "No presentado" en la evaluación.

$$\text{Calificación final} = \sum_{i=1}^5 \text{CEVa}_i \cdot \text{Ponderación}_i$$

Procedimientos de evaluación	Instrumentos de evaluación	Criterios de evaluación
Observación sistemática Seguimiento Pruebas específicas	Diario de clase	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
	Portfolio	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
	Audiciones/Grabaciones	CEva-1, CEva-2, CEva-3
	Pruebas escritas y/u orales	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación continua.	Pérdida de evaluación continua.	
Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre.	Aplicación de los criterios de evaluación al final del semestre y defensa oral del portfolio presentado.	Igual que en la evaluación sustitutoria.

*Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Durante los meses de septiembre y febrero se proporciona al alumnado el calendario-cronograma del curso en el que se alternan 14 sesiones de clase (semanas lectivas) con 1 sesión de audición por semestre.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

- Clases magistrales por parte de instrumentistas sobre sus propios instrumentos y agrupaciones.
- Preparación, asistencia y grabación de ensayos, audiciones y conciertos de obras propias.
- Asistencia a cursos, congresos y otras actividades propuestas tanto a nivel interno como externo.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

El alumnado estará obligado a asistir a las clases extraordinarias de presentación de instrumentos y combinaciones instrumentales que se realicen en el centro para la asignatura, suponiendo su ausencia la consideración de falta de asistencia, con las consecuencias que ello pueda suponer en relación con la evaluación continua

BIBLIOGRAFÍA

ADLER, Samuel: *The Study of Orchestration*. New York: W.W. Norton & Norton, 2016.

ANDRES, Ramón: *Diccionario de instrumentos musicales (de Píndaro a J. S. Bach)*. Barcelona: Bibliograf, S.A. 1995.

AUBERT, L. y LANDOWSKI, M.: *L'orchestre*. Paris: Presses Universitaires de France, 1964.

BAINES, Anthony: *The Oxford Companion to Musical Instruments*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

AUBERT, L. y LANDOWSKI, M.: *Historia de los instrumentos musicales*. Madrid: Taurus, 1988.

BEKKER, Paul: *The Orchestra*. New York: W.W. Norton & Company, 1963.

BARRIÈRE, Jean-Baptiste: *Le timbre, métaphore pour la composition*. Paris: Christian Bourgeois, 1991.

BERLIOZ, Héctor: *Grande Trattato di Strumentazione e D'Orchestrazione*. Milán: Ricordi, 1988.

BLACK, Dave & GEROU, Tom: *Essential Dictionary of Orchestration*. Los Angeles: Alfred Publishing Co.,

Inc. 1998.

- BLATTER, Alfred: *Instrumentation / Orchestration. 2d. ed.* New York: Macmillan, 1997.
- BUCHNER, Alexander: *Encyclopédie des instruments de musique.* Paris: Gründ, 1980.
- BUCHNER, Alexander: *Les instruments de musique à travers les âges.* Paris: Gründ, 1972.
- CACAVAS, John: *Music Arranging and Orchestration.* New York: Belwin-Mills, 1975.
- CARSE, Adam: *The orchestra in the XVIIIth Century.* Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd., 1940.
- CARSE, Adam: *The Orchestra from Beethoven to Berlioz.* Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd., 1948.
- CARSE, Adam: *The History of Orchestration.* New York: Dover, 1964.
- CASELLA, A. y MORTARI, V.: *La técnica de la Orquesta Contemporánea.* Buenos Aires: Ricordi, 1950.
- CHARLES, Agustín: Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea. Vol. 1-4. Impromptu, 2019.**
- COERNE, Louis Adolphe: *The Evolution of Modern Orchestration.* Connecticut: Macmillan, 1979.
- DEL MAR, Norman: *Anatomy of the Orchestra.* London: Faber & Faber, 1983.
- DIEGO, A.M. y MERINO, M.: Fundamentos físicos de la música. Valladolid: Instituto de Ciencias de la Educación, 1988.**
- DONINGTON, Robert: *La música y sus instrumentos.* Madrid: Alianza, 1986.
- FORSYTH, Cecil: *Orchestration.* New York: Dover, 1982.
- GALLO, Stanislav: *Band Book.* Boston Music, 1921.
- GEIRINGER, Karl: *Musical instruments, their history in western culture from the stone age to the present day.* New York: Oxford University Press, 1945.
- GRIFFITS, Paul: *A Concise History of the Avant-Garde Music.* New York: Oxford University Press, 1978.
- GRIFFITS, Paul: *Modern Music and after. Directions since 1945.* Oxford: Oxford University Press, 1995.
- HAINÉ, M.: *Adolphe Sax, sa vie, son oeuvre, ses instruments de musique.* Bruxelles: Ed de l'Université de Bruxelles, 1980.
- HELLER, Henryk: *Método de los sonidos armónicos.* Berlin: N. Simrock, 1928.
- JACOB, Gordon: *The elements of Orchestration.* Connecticut: Greenwood press, Publishers, 1976.
- HELLER, Henryk: *Orchestral Technique.* Oxford: Oxford University Press, 1992.
- HOFMANN, Richard: *Practical Instrumentation.* Vol. 1-7. Dörffling & Franke, 1893.
- JACHINO, Carlo: *Gli Strumenti d'Orchestra.* Milán: Curci, 1978.
- KARTOMI, Margaret J.: *On Concepts and Classifications of Musical Instruments.* Chicago: The University of Chicago Press, 1990.
- KENNAN, K. y GRANTHAM, D.: *The Technique of Orchestration.* New Jersey: Prentice Hall, 1990
- KLINGS, Henri: *Modern Orchestration and Instrumentation.* C. Fisher, 1902.
- KOECHLIN, Charles: Traité de l'Orchestration. Vol. 1-4. Max Eschig, 2013.**
- LAVOIX, H.: *Histoire de l'instrumentation depuis le seizième siècle.* Stanford, 1878.
- LEIBOWITZ, R. y MAGUIRE, J.: *Il pensiero Orchestrale.* Bari: Salvati, 1960.
- MARX, Hans Joachim: *The instrumentation of Haendel's early Italian works.* Revista Early Music, 1988.
- MATHEWS, Paul: *Orchestration. An Anthology of Writings.* New York: Routledge, 2006.
- MEYER, Christian: *Musica getuscht: les instruments et la pratique musicales en Allemagne au début du XVIe siècle.* Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.
- NYMAN, Michael: *Experimental Music.* New York: Schirmer Books, 1974.
- OTT, Leonard: *Orchestration and Orchestral Style of Major Symphonic Works: Analytical Perspectives.* New York: The Edwin Mellen Press, 1997.
- PERONE, James: *Orchestration theory: a bibliography.* Westport: Greenwood Press, 1996.
- PISTON, Walter: *Orquestación.* Madrid: Real Musical, 1978.
- PROUT, Ebenezer: *The Orchestra, Techniques and Combinations.* New York: Dover Publications, 2003.

- RAYNOR, Henry: *The Orchestra*. New York: Charles Scribner's Sons, 1978.
- READ, Garner: *Style and Orchestration*. New York: Schirmer Books, 1979.
- READ, Garner: *Contemporary Instrumental Technique*. New York: Schirmer Books, 1976.
- READ, Garner: *Orchestral Combinations*. Maryland: Scarecrow Press Inc., 2004.
- RIMSKY-KORSAKOV, Nicolas: *Principios de orquestación (Tomo I y II)*. Buenos Aires: Ricordi, 1946.
- SACHS, Curt: *Historia universal de los instrumentos musicales*. Buenos Aires: Centurion, 1948.
- SCHAEFFNER, André: *Origine des instruments de musique*. Paris: Mouton & Co and Maison des Sciences de l'Homme, 1968.
- SAUER, Theresa: *Instrumentation and genre in italic music, 1600-1670*. Revista Early Music, 1991.
- SEVSAY, Ertugrul: The Cambridge Guide to Orchestration. Cambridge, 2013.**
- SHATZKIN, Merton: *Writing for the Orchestra*. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
- SMITH BRINDLE, Reginald: *Contemporary Percussion*. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- SPITZER, J. y ZASLAW, N.: *The Birth of the Orchestra*. New York: Oxford University Press, 2004.
- STONE, Kurt: *Music Notation in the Twentieth Century*. New York: W.W. Norton & Company, 1980.
- TRANCHEFORT, François-René: *Los instrumentos musicales en el mundo*. Madrid: Alianza, 1991.
- TRICHET, Pierre: *Traité des Instruments de Musique (vers 1640)*. Genève: Minkoff Reprint, 1978.
- WAGNER, Joseph: Orchestration. McGraw-Hill, 1959.**