

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:

EDICIÓN DE PARTITURAS POR ORDENADOR

Curso 2008/2009

*Por el profesor : Jesús Ortiz Morales
Para el Departamento de Composición del CSMMálaga*

OBJETIVOS

El desarrollo en los últimos años de los distintos sistemas de control informático y, en especial, la accesibilidad de dichas utilidades al usuario medio hacen casi indispensable incluir esta formación para el alumnado del grado superior de Música. Para ello, esta asignatura pretende el estudio de los diferentes programas informáticos dedicados a la edición musical, la práctica de edición de partituras musicales con diferentes plantillas instrumentales; la aplicación de los sistemas informáticos de edición de partituras en el aula y, conjuntamente, la utilización personal de dichas aplicaciones en relación a las distintas materias de la enseñanza en los conservatorios.

En definitiva, se trata de comprender el proceso de crear una partitura desde la base hasta los detalles más pequeños, intentando cuidar la tradición que en la impresión de partituras existe. Asimismo, conocer los pasos necesarios desde una partitura del instrumento a la de grupo de estos culminándolos en la orquesta

METODOLOGÍA.-

El curso está dividido en dos cuatrimestres, con una clase semanal de 1 hora y media de duración. Al comienzo del curso se facilitará al alumnado que lo desee el material informático necesario para seguir los temas tratados (formatos DEMO o Freeware) o las direcciones de Internet desde donde puedan ser bajados. Asimismo, se utilizarán apuntes dados para fotocopiar por el profesor.

El contenido del curso se ha estructurado en 20 módulos o unidades didácticas, de las cuales, aproximadamente la mitad, necesitan dos clases para ser desarrolladas en su totalidad, dando un total de 30 clases (10 por trimestre) que sumadas a las necesarias para el repaso general, el examen y su comentario, totalizan las 12 clases por trimestre (o 36 en total) que presuponen la temporalización habitual.

En cada clase se comenzará recogiendo los trabajos finalizados, y comentando y repasando los problemas derivados de éste por aquellos que los hayan tenido. En la segunda parte, se establecerán nuevos comandos y su uso práctico. Una vez utilizados particularmente, se finaliza la clase comenzando colectivamente un nuevo trabajo que ya incluye las nuevas órdenaes estudiadas, y que se recogerá en la próxima clase. Algunos trabajos, ya en un periodo posterior, más elaborados, tendrán un plazo de entrega superior.

RATIO RECOMENDADA: Al ser una asignatura colectiva, pero eminentemente práctica, requiere (en clase, controles y exámenes) de un instrumento (ordenador) por alumno. La ratio ideal estará, por tanto, definida por el número de ordenadores disponibles simultáneamente. En cualquier caso, no se recomienda pasar de 10 alumnos por clase, ya que al requerir la atención continua del profesor en los diversos ordenadores, y comentar casos aislados, una proporción mayor iría en detrimento de la atención mínima particularizada requerida.

CONTENIDOS/ PROGRAMACIÓN

1ER CUATRIMESTRE

Tema 1.- Los editores de partituras en general. Historia y evolución. Características técnicas.

Tema 2 .- Estudio de los diferentes menús y los comandos básicos en el escritorio. La barra de herramientas . El navegador. El teclado numérico. Configuración de pantalla.

Tema 3.- Edición básica: seleccionar, mover, cortar y pegar objetos. Impresión. –
Creación de una partitura: manuscritos, instrumentos, compases, tonalidades y tempos.

Tema 4.- Entrada de datos con el ratón: Notas, accidentales, silencios y articulaciones.

Tema 5 .- Entrada de datos con el teclado alfanumérico: Notas, acordes, marcas de ensayo.
Líneas y textos. Dinámicas. Ataques pesantes.

Tema 6 . Voces añadidas. Grupos irregulares. Edición de notas. Transposición.

Tema 7.- Formatos básicos. Reformateo de una partitura. Diseños: cortes en la partitura.
Espaciados de notas y octavas. Regletas. Diseño uniforme.

Tema 8 .- Actuaciones complementarias: Nombre de instrumentos, títulos, autor y otros textos
flotantes. Símbolos.

Tema 9 .- Orquestación barroca y clásica. Extracción y preparación de partichelas.

Tema 10 .- Nomenclaturas y cifrados (barroco y jazz). Ejecución auditiva. La "humanización"
de la interpretación, (comandos): ejecución, expresivo, rubato y sentido rítmico. El mezclador.

2DO CUATRIMESTRE

Tema 11 .- Arreglos: adición de instrumentos, transporte, selección de fragmentos y zonas de
un compás. Manipulación de las preferencias y opciones internas del programa.

Tema 12 .- Orquestación Romántica. Simbología avanzada.

Tema 13 .- Orquestación impresionista. Conversión a MIDI o grabación AUDIO.

Tema 14 .- Entrada de datos con el teclado MIDI. La grabación con el comando "Flexitime".

Tema 15 .- Rudimentos de MIDI.

Tema 16 .- El control del MIDI desde el editor de partituras

Tema 17 .- Notación normalizada y notaciones especiales.

Tema 18 .- Notación para percusión y tablatura de guitarra

Tema 19 .- Formatos especiales. Sistemas no convencionales. Publicación profesional.

Tema 20 .- Programación básica de herramientas internas (plug-ins)

CRITERIOS DE EVALUACION.-

- La evaluación será continua y se realizará de manera mixta (evaluación de calidad [1] en los trabajos realizados, pero con puntos de control sobre eficacia y rapidez técnica[2]):

1) La calidad del trabajo y capacidad técnica de los alumnos se controlarán por la preparación y entrega de los ejercicios semanales de clase

2) La eficacia, rendimiento y agilidad en la realización se controlarán por 2 trabajos especiales (controles) en cada cuatrimestre, que se realizarán de manera presencial, y con un tiempo determinado (normalmente, en el tiempo de una clase los 3 primeros, y el doble en el último, más extenso)

La entrega de los trabajos de clase no será obligatoria para la evaluación, pero, como reflejo de la evaluación continua, su cantidad y calidad puede y debe influir para mejorar los resultados obtenidos. Esta mejora puede llegar a ser hasta de 1/3 de la nota final obtenida.

Los controles presenciales formarán parte de los trabajos de clase para la evaluación final.

La nota del primer cuatrimestre será una media entre los resultados de los controles presenciales (tamizada por los trabajos semanales).

La nota final será la obtenida adjudicando sus 2/3 partes al resultado en el control o examen final, resumen del curso, de carácter presencial y práctico, y una tercera parte de dicha nota reservada para el resultado de la evaluación continua (trabajos de clase).

Recuperaciones: Dado el carácter modular y dependiente de la disciplina, el aprobar el segundo cuatrimestre implica automáticamente la recuperación del primero.

Con respecto a la recuperación de un mal resultado final, el alumnado podría solicitar, con carácter especial, un nuevo examen, siempre que justifique su posibilidad de mejora, en un plazo tan corto, de las técnicas deficientes detectadas, o de la entrega de trabajos no presentados. Igualmente, si tiene causa justificada para su ausencia (Incidencias). Queda claro que en caso de examen de recuperación final, no podrá obtener más de los 2/3 de la nota total, ya que el 1/3 de evaluación continua sólo es obtenible por el trabajo de clase.

ACTIVIDADES RELACIONADAS.-

A partir de mediados de curso, se procurará que el nivel del alumnado sea lo suficientemente correcto como para poder diseñar las partituras de asignaturas en las que hagan falta (y a ser posible, en las que también participe el propio alumnado); como talleres de música o música de cámara; permitiendo la inmediata puesta en valor de los conocimientos adquiridos (y haciendo que el alumnado se interese de manera especial por aquello que le afecta directamente).

ADAPTACIÓN CURRICULAR.-

Dado que, dentro del curso, y por la dinámica específica del currículo podemos encontrarnos con dos tipos de alumnos : los neófitos y los “preparados” (normalmente por pertenecer a las ramas de composición o dirección, donde se necesita comenzar antes su uso, llegando a clase ya con un bagaje importante de conocimientos y, sobre todo, de práctica).

Y dado que se pretende compaginar clases en las que “todos y todas” tengan algo que aprender (sea cual sea su nivel), se plantea, a partir de un primer cuatrimestre común, dos líneas de trabajo diferente:

1) La principal es la de “Notación básica”, que es la general del curso.

2) Pero si el alumno demuestra que, a fines del primer cuatrimestre, ya reúne las capacidades que le permitirían superar el nivel del examen final de dicho nivel, se abren otras líneas de trabajo diferenciadas (según el interés del alumnado) para profundizar en sus objetivos particulares.

Normalmente, la metodología utilizada en estos trabajos será la siguiente:

Durante 2 meses, irá superando diversos trabajos preparatorios y tutelados de estudio del estilo escogido, hasta alcanzar un nivel de conocimiento semi-especializado en esa parcela.

Durante el último mes, preparación de un trabajo de profundización e investigación en dicho estilo de escritura, con documentación pedagógica sobre los problemas encontrados y las soluciones elegidas.

El examen final del alumnado “avanzado” será la defensa, durante una hora, del trabajo presentado

(1/2 hora: presentación del trabajo, justificación, problemas y soluciones;).

(1/2 hora: replanteamiento del trabajo, o parte de él, como posible ejercicio de clase. Su planteamiento como UD., con las instrucciones básicas. Posibles ventajas e inconvenientes pedagógicos de su incorporación al curso básico).

Las líneas de trabajo en activo son:

- *Notación de vanguardia*
- *Programación en Sibelius (lenguaje Manuscript)*
- *Música antigua*
- *Notación de Jazz*
- *Escritura MIDI*
- *Sincronización audiovisuales (solo a partir de Sibelius4)*
- *Lenguaje CSound*
- *Pedagogía e Informática: diseños pedagógicos y posible aplicación en la enseñanza.*

MATERIAL Y RECURSOS NECESARIOS.-

El trabajo de clase se efectuará con el programa de edición "Sibelius", que reúne unas condiciones óptimas (Las prestaciones del programa Sibelius, entre otras: 23 tipos de notación standard; compases de 1/1 a 99/64; agrupación automática de notas en compases irregulares; transposición; cuantización; tabulados para todos los instrumentos; edición de texto, dispone de filtros, PhotoScore Lite, Partituras totalmente configurables,etc.). Por otro lado, y hablando pedagógicamente, es de de uso sencillo, pero combina la simplicidad con las más potentes herramientas (su rapidez le permite realizar la mayoría de operaciones en una décima de segundo). La herramienta PhotoScore permite escanear partituras y introducirlas en Sibelius para leerlas y editarlas. Sin duda, Sibelius es uno de los editores de partituras más competitivos del mercado. Sus prestaciones están a la altura de los mejores, y en algunos casos mejora notoriamente a Finale, el "estandar" de los editores profesionales (pero cuyo manejo es sensiblemente más complejo).

El material teórico se proporcionará en clase, por medio de apuntes y esquemas propios de dicha clase.

Como recurso colectivo, dada la ratio de la asignatura, es necesario un aula con varios ordenadores operativos que lo tengan instalado y, a ser posible, con tarjeta de sonido y auriculares (para la escucha inmediata de lo trabajado). También es muy deseable que haya, como mínimo, una impresora disponible .