

Vicent Pelechano imparte dos masterclass de dirección en Trento, Italia

Vicent Pelechano invitado como profesor de dirección en la Academia de Dirección Musical *La Via dei Concerti*, una academia, con sede en la ciudad italiana de Trento, donde complementa los estudios de dirección de orquesta con especialidades como la psicología, la cognición o la inteligencia emocional, con el objetivo de ampliar la capacidad de liderazgo del director de orquesta.

Las diversas masterclass que conforman la academia tendrán lugar entre las fechas del 4 de enero al 11 de febrero de 2021 y en esta primera edición, con carácter excepcional, la formación se desarrollará en formato online por medio de plataformas como Zoom y Google Classroom.

De forma paralela a los cursos de dirección, La Academia de Dirección Musical *La Via dei Concerti*, con el auspicio de la Associazione di Promozione Sociale "Le Vie", ofrece a jóvenes músicos de todo el mundo la oportunidad de convivir y participar en giras de conciertos

A continuación se detalla el elenco de profesores de la *Academia de Dirección Musical de La Via dei Concerti* así como la estructura de las sesiones:

Prof. Julián Lombana, director de orquesta

Prof. Sergio Bernal, director de orquesta

Prof. Vicent Pelechano, director de orquesta

Prof. Luis Fernando Reyes Gómez, director teatral

Prof. Emiro Quintero Melendro, psicólogo

Prof. Carlos José Herrera Jaramillo, Magister en Estudios Políticos

SESIÓN: Lunes 4 de enero

Prof. Julián Lombana

Introducción del curso. Metodología de Análisis. W.A. Mozart

SESIÓN: Jueves 7 de enero

Prof. Julián Lombana

Análisis - W.A. Mozart

SESIÓN: Lunes 11 de enero

Prof. Julián Lombana, Prof. Luis Fernando Reyes Gómez

Explicaciones sobre Gestualidad.

W.A. Mozart

SESIÓN: Jueves 14 de enero

Prof. Julián Lombana, Prof. Luis Fernando Reyes Gómez

Gestualidad: W.A. Mozart

SESIÓN: Lunes 18 de enero

Prof. Sergio Bernal

Instrumentos transpositores

Análisis: A. Dvorak

SESIÓN: Jueves 21 de enero

Prof. Sergio Bernal

Explicaciones sobre Técnica de ensayo

A. Dvorak

SESIÓN: Lunes 25 de enero

Prof. Sergio Bernal

Técnica de ensayo: W. A. Mozart

Análisis: L.v. Beethoven

SESIÓN: Jueves 28 de enero

Prof. Sergio Bernal

Preparación del proyecto final

Gestualidad: L.v. Beethoven

Prof. Vicent Pelechano

Análisis, Gestualidad, Técnicas de ensayo.

G. Holst

SESIÓN: Lunes 1 de febrero

Prof. Luis Fernando Reyes Gómez

Gestualidad, Liderazgo: Presentación sobre presencia escénica

Ejercicios de presencia escénica

SESIÓN: Jueves 4 de febrero

Prof. Emiro Quintero Melendro

Liderazgo: Inteligencia emocional

Prof. Vicent Pelechano

Análisis, Gestualidad, Técnica de ensayo: G. Holst

SESIÓN: Lunes 8 de febrero

Prof. Carlos José Herrera Jaramillo

Liderazgo: Derechos humanos y sociedad

Prof. Alfonso Karpf

Liderazgo: Integración en la diversidad

Plan de Formación de la Academia, síntesis

En un proceso paralelo al crecimiento y desarrollo de su trabajo con la agrupación musical, el joven director irá obteniendo una serie de parámetros formativos que le permitirán no sólo crecer y desarrollar sus aptitudes individuales, sino también participar contribuyendo al crecimiento de la agrupación. De este modo obtendrá, en forma práctica, una respuesta clara y evidente de todos los aspectos necesarios y empleados en el proceso formativo. Los parámetros formativos responden a tres categorías fundamentales, descritas a continuación.

ESTUDIO DE LA PARTITURA. La partitura es la referencia primaria utilizada para desarrollar un proceso interpretativo cuyo objeto es traer a la vida y en tiempo real un sentir, mensaje y visión altamente relevantes tanto para el intérprete como para el público. Dado que, en su forma más literal, la partitura no es más que un conjunto de instrucciones, puntos y líneas, es decir, apenas un punto de partida, su estudio debe ser integral y exhaustivo. Como producto de este estudio, el director debe poner al servicio de la obra toda su capacidad auditiva, sensibilidad, intuición e intelecto a fin de acercarse a ella cuanto más pueda para así guiar e inspirar a los músicos con energía y convicción. Por lo tanto, este aprendizaje integra diversas disciplinas y aspectos que incluyen:

- Análisis musical (desarrollo auditivo, solfeo, armonía, contrapunto, formas musicales, orquestación)
- Contextualización (historia de la humanidad, historia de la música, ubicación sociológica)
- Carácter y discurso de la obra (psicología, dramaturgia, lógica, analogía lingüística)
- Relevancia personal (¿Qué significa esta música para mí? ¿De qué modo es edificante para la agrupación y el público?)
- Decisiones interpretativas (puntos de llegada, tempo, fraseo, articulación, dinámica, agógica, arcadas)
- Planeación (selección y edición de particellas, logística, plan de ensayo)

GESTUALIDAD. La gestualidad es el instrumento principal de comunicación del director. En lugar de ser un fin en sí misma, es el medio primordial para transmitir la intención musical y lograr una respuesta viva por parte de la agrupación musical. La gestualidad es la síntesis final del planteamiento interpretativo alcanzado a través del estudio profundo de la partitura y su transmisión gestual, oral y escrita en los ensayos con la agrupación. Tan poderoso es el lenguaje corporal, que, tanto desde el podio como durante el quehacer cotidiano, manifiesta la actitud del individuo ante el mundo y su deseo de servir a la música en beneficio de la humanidad. Aprender y desarrollar una gestualidad integral y efectiva conlleva observarse a sí mismo en la vida diaria y profundizar en importantes aspectos que incluyen:

- Alineación corporal y respiración
- Independencia de los brazos y de las manos
- Función del rostro, los brazos, las manos y la batuta
- Emisión de mensajes objetivos, subjetivos y subliminales
- Sincronía entre la idea musical, el impulso gestual y la respuesta sonora
- Relación entre las referencias visuales/auditivas que recibe el músico (particella, gestos del director, gestos de otros músicos, sonido del grupo)
- Uso del gesto para guiar y acompañar

TÉCNICA DE ENSAYO. El objeto principal del ensayo es establecer pautas específicas para la interpretación conjunta de una obra en concierto o grabación. Sin embargo, el ensayo puede y debe ir mucho más allá. Como experiencia educativa, el ensayo ayuda a desarrollar la habilidad de hacer música en equipo, combinando destrezas, sensibilidades, voluntades y esfuerzos individuales para obtener un resultado grupal mucho más trascendente que la suma de sus partes. Como plataforma transformativa, al señalar con claridad las responsabilidades y derechos de cada integrante así como las jerarquías que rigen la pequeña sociedad del grupo musical, y al celebrar la confluencia étnica, social y cultural del grupo, el ensayo contribuye a incentivar la sensibilización humana hacia la búsqueda conjunta de un mundo mejor. Estas son algunas de las pautas a considerar para conseguir una dinámica de ensayo productiva:

- Elaboración del calendario de ensayos
- Determinación de objetivos específicos de cada ensayo
- Distribución del tiempo de cada ensayo
- Modalidades de ensayo (lectura exploratoria, práctica detallada, ejecución de pasajes en contexto, información sobre la obra, reflexión en torno a la obra, etc.)
- Tipos de ensayo (taller de fila, taller seccional, ensayo del grupo completo, ensayo general)
- Uso de indicaciones gestuales, orales y escritas
- Combinación del aprendizaje intuitivo y el aprendizaje racional
- Interrelación entre la expectativa y la motivación
- Utilización del ensayo para apoyar el crecimiento personal de los participantes
- Pedagogía aplicada según el tipo de grupo (infantil, juvenil, universitario, profesional)
- Necesidad de conocerse a sí mismo y ser genuino
- Importancia de hacer de la experiencia musical una experiencia humana
- Importancia de tocar la música con el oído y la sensibilidad