

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de San Germán
Departamento de Música

SYLLABUS

I. GENERAL INFORMATION

Título del curso: Conducting
Código y Número: MUSI 4500
Créditos: 3
Semestre: 2021-10
Profesor: Dr. Gary A. Morales Rodríguez
Horas de oficina: TBA
Oficina: Music Annex 200
Teléfono oficina: 787-264-1912, (ext. 7461)
E-mail: moralesgary@hotmail.com
Salón: Music Hall 100

I. COURSE DESCRIPTION

This course is designed to provide music students with the basic conducting skills for vocal and instrumental ensembles. Prerequisite: Consent of instructor. 3 credits.

II. COURSE OBJECTIVES

1. To develop the necessary basic skills that the students require to conduct musical ensembles with effectiveness.
2. To give students the opportunity to conduct in class different musical ensembles.
3. The course will be a laboratory for the students to apply the previous knowledge and skills they have learned in the other music courses.

III. CONTENT OF THE COURSE

- A. Foundations and Philosophy of Conducting.
  - Introduction
- B. Posture
  - Stance, conducting area, arm position, hand position.
  - Baton Grips
- C. Gestures
  - Preparatory gesture and downbeats.
  - Releases
  - Four-and three-beat patterns.
  - Style of articulation (staccato and legato)
  - Two beats patterns.

- Dynamics
  - a. Varying the size of patterns and crescendos and decrescendos.
- Communicating the ictus visually.
- Using the baton.
  - a. Baton shapes and materials and Baton grips.
- One-beat patterns
- The left hand
  - a. The left-hand dynamic indications
  - b. Dynamic indications with alternating hands.
- Additional releases.
- Entrance on beats 2, 3 and 4.
- Cues
  - a. Right-hand-Cues.
  - b. Left-hand Cues.
  - c. Head Cues.
  - d. Combinations of Cues.
- Endings

D. Score Study

- Phase I: Title page Overview.
- Phase II: Structural Features.
- Phase III: Interpretation.
- Clefs and transportations.
- Samples scores.
- Useful terminology.
- Rehearsal planning.
- Rehearsal procedures: a basic repertoire.

E. More gestures.

- Subdivisions of beats.
  - a. Subdivision in simple meters.
  - b. Subdivision in compound meters.
- Entrances on incomplete beats.
- Dynamics Accents.
- Subito Dynamics Changes.
- Syncopations.
- Tempo alternations.
  - Tenuto.
- Fermatas.
- Asymmetrical meters.
- Sustaining gestures.

F. Programming.

- Factors to consider.
- Seasonal planning.
- Program types.
- Length and order of programs.
- Audience rapport.
- Administrative responsibilities.
- Prerehearsal responsibilities.
- Rehearsal philosophy and procedures.
- Rehearsal evaluation.
- Seating Charts

- IV. Activities
  - a. Scores analysis.
  - b. Sitting chart for bands, orchestra and chorus
  - c. Videos, DVD's and audio.
  - d. Individual conducting
  - e. Lessening experience

V. EVALUATION

	Punctuation	% of the
grade		
Written test	100 p.	40%
Individual conducting test (Fundament of conducting)	100 p.	
30%		
<u>Individual conducting test (Musical Selections)</u>	<u>100 p.</u>	
30%		
		100%

(F) Escala: 300-270 (A) 269-240 (B) 239-210 (C) 209-180 (D) 179-0

VII. NOTAS ESPECIALES

A. Servicios auxiliares o necesidades especiales:

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en _____.

B. Honradez, fraude y plagio:

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.

C. Uso de dispositivos electrónicos:

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios de la institución, si la institución recibe fondos federales. Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por sexo o

género, acoso sexual o agresión sexual. Se puede comunicar con el Coordinador(a) Auxiliar al teléfono _____, extensión, o al correo electrónico _____. El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier querrela que se presente basada en este tipo de alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (www.inter.edu).

VII. EDUCATIONAL RESOURCES

A. Text book

1. Green, Elizabeth, A. H., & Gibson, Mark. (2004). *The modern conductor*. New York: Pearson.

1. Hunsberger, Donal & Ernest, Roy. (1992). *The Art of Conducting*. New York: McGraw-Hill, Inc.

2. Rudoff, Max. (1994). *The Grammar of Conducting: A Comprehensive Guide to Baton Technique and Interpretation*. New York: Schirmer Books.

3. Navarro Lara, Francisco. (2015). *Los 10 mandamientos apócrifos del director de orquesta del siglo XXI: director orquestal 3.0*. San Bernardino, CA.: Navarro Lara.

B. MATERIALS

1. One baton.
2. Metronome
3. Music scores

C. Educational resources:

1. YOUTUBE

IX. BIBLIOGRAFIA

A. References:

Green, Elizabeth, A. H., & Gibson, Mark. (2004). *The modern conductor*. New York: Pearson.

Hunsberger, Donal & Ernest, Roy. (1992). *The Art of Conducting*. New York: McGraw-Hill, Inc.

Navarro Lara, Francisco. (2014). *Las claves de la técnica neuro-directorial*. San Bernardino, CA.: Navarro Lara.

Navarro Lara, Francisco. (2015). *Los 10 mandamientos apócrifos del director de orquesta del siglo XXI: director orquestal 3.0*. San Bernardino, CA.: Navarro Lara.

Navarro Lara, Francisco. (2015). *Milagros de dirigir la orquesta sin usar las manos*. San Bernardino, CA.: Navarro Lara.

Navarro Lara, Francisco. (2015). *Vademécum del director de orquesta del siglo XXI*. San Bernardino, CA.: Navarro Lara.

Navarro Lara, Francisco. (2016). *El código secreto del director de orquesta*.
Lexington, KY.:
Navarro Lara.

Navarro Lara, Francisco. (2016). *Técnica disruptiva de dirección orquestal*. San
Bernardino, CA.:
Navarro Lara.

Phillips, Kenneth. (1997). *Basic Techniques of Conducting*, N.Y. Oxford, Oxford
University Press.

Rudoff, Max. (1994). *The Grammar of Conducting: A Comprehensive Guide to Baton
Technique
and Interpretation*. New York: Schirmer Books.

Salazar, Adolfo. (1998). *La música orquestal en el siglo XX*. México: Fondo de la
Cultura
Económica.

Schonberg, Harold C. (1990). *Los Grandes Directores*. Buenos Aires, Argentina:
Javier Vega Editor
S.A.

Vaughan, Roger. (1986). *Herbert von Karajan*. Buenos Aires, Argentina: Javier
Vergara Editor S.A.

Revisado el 17 de agosto de 2020, por el Dr. Gary A. Morales Rodríguez.